

1967

Evolucion de la Poesia y del Teatro de Xavier Villaurrutia

Olga Chappotin Machado
Loyola University Chicago

Recommended Citation

Machado, Olga Chappotin, "Evolucion de la Poesia y del Teatro de Xavier Villaurrutia" (1967). *Master's Theses*. Paper 2164.
http://ecommons.luc.edu/luc_theses/2164

This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact ecommons@luc.edu.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).
Copyright © 1967 Olga Chappotin Machado

EVOLUCION DE LA POESIA Y DEL TEATRO DE XAVIER VILLAURRUTIA

by

Olga Chappotin Machado

A Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School
of Loyola University in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Arts.

February, 1967.

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi madre, a quien no recuerdo, por haber muerto cuando yo tenía solamente un año. No obstante, la conocí, porque estuvo presente siempre en el pensamiento de mi otra madre, aquella que me crió.

Tal vez sea éste otro punto de identificación con la obra de Xavier Villaurrutia, y muy en especial con su Invitación a la Muerte.

INDICE

	Página
DEDICATORIA.....	ii
INDICE.....	iii
INTRODUCCION.....	1

Capítulos

I. CONSTANTES EN LA OBRA DE XAVIER VILLAUURUTIA.....	2
II. POESIA: ETAPA Y RELACION CON LA PRODUCCION TEATRAL.	8
III. INICIO DE VILLAUURUTIA EN EL TEATRO: OBRAS MENORES.	16

Parece Mentira
¿En Qué Piensas?
Ha Llegado el Momento
Sea Usted Breve
El Ausente
La Tragedia de Equivocaciones
El Solterón

IV. CULMINACION CON LAS OBRAS MAYORES.....	33
--	----

La Hiedra
La Mujer Legítima
Invitación a la Muerte
El Yerro Candente
El Pobre Barba Azul
Juego Peligroso

V. CONCLUSIONES.....	58
----------------------	----

INTRODUCCION

Al iniciar mis estudios para obtener el master en la Universidad de Loyola, tomé como primera asignatura "Literatura Hispanoamericana." Allí conocí algunas de las obras de Xavier Villaurrutia, y desde entonces este autor ha despertado en mí gran curiosidad. Curiosidad, que ha ido en aumento y siempre ha sido mayor el deseo de profundizar en el pensamiento de Villaurrutia, tratar de interpretar el verdadero mensaje que sus obras encierran.

Al investigar una y otra vez, me he encontrado siempre con la dificultad de lo poco que hay publicado sobre el autor.

CAPITULO I

CONSTANTES EN LA OBRA DE XAVIER VILLAU RRUTIA

Inicio este trabajo mencionando una serie de datos, generalidades, o constantes, sin los cuales se hará muy difícil la comprensión de la obra de Villaurrutia.

Hubo de cursar estudios primarios y secundarios en el colegio Francés y luego ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria donde conoció a Salvador Novo y a Jaime Torres Bodet quienes influyeron en su vida literaria posteriormente. Abandona la carrera de jurisprudencia y ya entonces tiene decidida su vocación de escritor.

En el año 1927 funda con Novo la revista Ulises en la que ya manifiesta sus preferencias: Gide, Giradoux, Baudelaire, Joyce, además de su tendencia a la abstracción, sus juegos de inteligencia y la construcción de un lenguaje propio.

Desde muy temprano, muestra gran interés por la crítica y por el análisis de las obras literarias y artísticas en general. El propio Villaurrutia nos dice en sus Textos y Pretextos:

Reuno en este libro una serie de estudios y notas acerca de obras y autores que en un momento dado, despertaron en mi el placer o la necesidad de un comentario, de una reflexión. Movido otras veces, simplemente por el deseo de señalar la aparición o la intención de un texto, el conocimiento, la visita de un espíritu, o la existencia de un movimiento literario o artística, cercano o lejano en el espacio, pero cuyas ondas y cuyos reflejos herían mi sensibilidad y mi razón. Desde mi niñez la crítica ejerció en mi una atracción profunda. Confieso que apuraba los libros de crítica con la avidéz con que otros espíritus no menos tiernos apuran novelas y libros de aventuras.

Xavier Villaurrutia fué un poeta con marcada obsesión por la muerte, nota que se hace patente en casi toda su obra. Su Parece Mentira, acerca de una pareja dispuesta a suicidarse, obra escrita para el teatro Orientación, le ganó la beca para la Universidad de Yale. De vuelta a su patria, organizó el grupo teatral del Sindicato de Electricistas.

Estos pocos datos nos harán más fácil el entender la obra de ese gran poeta mexicano, quien vivió y murió bajo una gran temática, la de la muerte.

Situémos a Xavier Villaurrutia y mencionemos algunas características de su obra en general. Perteneció Xavier a una generación literaria que por tener similares propósitos y gustos, hizo de la poesía mexicana, un nuevo y bello instrumento de expresión. Ultimamente, ya la generación de los modernistas había contribuido a nuestras letras con sus mejores poemas. Y en aquel entonces, Ramón López Velarde se preocupaba por ofrecer algo diferente a todos sus antecesores. Esta nueva generación, llamada de Contemporáneos, trataba de sacar a la poesía de un molde, que por ser ya muy común, empezaba a ser usada y abusada por escritores extraordinariamente mediocres y de muy poco relieve. El modernismo no solamente había sido la generación más compacta de las letras mexicanas, sino que tenía consigo el peligro de sobrevivir en poetas altamente confusos, que confundían lo romántico con lo moderno. Lo decisivo consistía en que los poetas, los nuevos poetas, ofrecieran algo nuevo, tanto en actitud, como en expresión. Ellos trataban de romper con órdenes y rutinas que ya estaban totalmente gastadas.

Ya sabemos que el modernismo surgió en un principio como el último

resplandor de las corrientes francesas. Así mismo, el que en un tiempo llamamos vanguardismo, fué la razón de la inspiración de este grupo nuevo que llamaremos Contemporáneos. En este grupo se iba a reflejar en una gran parte, algunos de los cambios que ya se estaban experimentando en Francia desde la guerra del 14.

En el año 1922, Salvador Novo escribe un poema idiográfico, Jarrón, infuido por Guillaume Apollinaire. Este tiene una influencia grande en México, hasta que su propia influencia se opaca, al llegar a México otros libros también de origen francés. Aquí situaremos a Villaurrutia, quien en esta época tiene la influencia de Ramón López Velarde y de Enrique González Martínez. Los libros de Juan Ramón Jiménez, Jean Cocteau, la pintura europea, la influencia del pintor Chirico, y en México la aparición de Diego Rivera, José Clemente Orozco y del francés Jean Charlot, ayudaron grandemente a acelerar el concepto nuevo del arte que habrían de influir notablemente en la lírica nacional. Para poder entender todo este movimiento, hay que mencionar que existía en los jóvenes escritores una curiosidad por todo lo relacionado con actividades artísticas. No fué sólo la poesía, sino el teatro, y la música, la filosofía, el ensayo, la crítica literaria, el periodismo, todo menos la ciencia como en el caso de Jorge Cuesta que atrajo las mentes interesadas, despiertas, y llenar de buen humor de estos grupos. Buen humor, que muy pronto se convirtió en melancolía, en una simple desilusión.

Un juego difícil de ironía y de inteligencia fué la fórmula que en un principio dió Villaurrutia a su poesía. La deshumanización de la actividad intelectual, tesis de Ortega y Gasset, fueron otros peldaños en los

que logró apoyarse este movimiento.

Ya en la Revista Ulises, Jorge Cuesta responde, con ideas aceptadas de Brutenier a las opiniones de Ortega.

Este arte nuevo, caracterizado por la extraña virtud del preciosismo, estiliza la realidad, la deforma: lo que quiere decir que la reduce, pero no que deja de vivirla.²

Cuesta habla del predominio de la inteligencia y aconseja un arte para artistas, cuyo objeto no fueran sino las imágenes, las combinaciones de líneas, de colores, y de sonidos.

La expresión del drama interior, daría al traste con aquellos fervores juveniles de quienes empezaban a cambiar el significado del lenguaje poético. Se continuaba en busca de un nuevo lenguaje para expresar la realidad circundante, diferente a lo que ya se conocía en el modernismo. López Velarde estuvo a punto de alcanzar esta técnica, pero no lo logró conquistar todos sus propósitos. Según afirma Cuesta:

Ya es el primero que trata de construirse un lenguaje. Antes de él nadie emplea tal desconfianza artística en elaborar un estilo. Es el primero que aspira a obtener y que logra con frecuencia aunque aisladamente, una poesía pura.³

Ya en la generación de Vibiaurritia, se logró la fórmula de un arte por el arte.

La obra de Xavier nació y creció en el seno de un grupo del cual formaban parte Pellicer, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Salvador Novo, José Gorostiza, etc. Grupo que como ya hemos mencionado anteriormente, se le da el nombre de Contemporáneos.

Este grupo de Contemporáneos tenía decoro artístico, maduró para evaluar los rasgos de la literatura europea y de ese modo legir los valo-

res a seguir. Eran cultos, meditados y disciplinados; no permitiendo que la agitación social deformara su arte.

Para ellos la poesía era un juego de imágenes y abstracciones movido por la intuición, la inteligencia y la ironía. ⁴

Una vez pasados los primeros años de gracia juvenil, todo este grupo se concentró en su propia soledad, y todos tuvieron la misma temática, la de la muerte. Por ejemplo: Nostalgia de la Muerte, de Villaurrutia, La muerte sin Fin de Gorostiza, La muerte del Cielo Azul, de Ortiz de Montellano, Espejo de mi Muerte de Nandino. etc.

En la producción de Villaurrutia se sigue un orden específico. Se inicia con el cultivo de la poesía, a la cual nunca abandonó. Después de la poesía y de los ensayos, pasa a las obras en un acto y a los monólogos; como si él mismo se marcara una ruta de aprendizaje. Aprendizaje que continúa después con las traducciones y ejercicios escénicos hasta llegar a la cumbre con sus comedias de tres actos.

De este modo se enfocará este trabajo, sin perder nunca de vista al poeta y al comediógrafo, y a que como ambas cosas influyó Villaurrutia en la producción literaria de México.

Villaurrutia amaba el escenario, el teatro, hasta el grado de comprometer en varias empresas su fortuna personal y en varias ocasiones además de su entusiasmo aportó su dinero para que los grupos teatrales representaran no solamente sus obras, sino las de sus compañeros a los que siempre les dió aliento.

Enumerando muy someramente los pasos de Xavier en el teatro, veremos que experimenta su técnica con las obrillas en un acto, nada más que gra-

ciosas, y sueltas, chispeantes, con nuevos juegos de ideas y de situaciones ocurrentes. ¿En qué Piensas?, Ha Llegado el Momento, Parece Mentira, Sea Usted Breve, El Solterón. etc.

Entre sus comedias más destacadas podemos citar La Hiedra, el Pobre Barba Azul, Invitación a la Muerte, La Mujer Legítima, y El Yerro Candente .

Tradujo varias obras extranjeras con pulcritud y esmero. Una Petición de Mano de Chejov; La Vida que te Dá de Pirandelo, y algunas otras en colaboración con Agustín Lazo que fué su mejor amigo, e inseparable, toda su vida.

Nos dice Carlos M. Ortega del Diario La Prensa:

Villaurrutia hablaba pausadamente, parecía temeroso e indeciso en sus juicios, así casi siempre muy atinados; en cuestiones de teatro, nunca se vió que quisiera pontificar ni sentar cátedra.⁵

Concluyendo este primer capítulo, quiero volver a recarlar la importancia de Villaurrutia como renovador del teatro mexicano. Teatro que hasta entonces no había logrado tener un sello propio, sino que se había limitado a seguir los pasos del teatro español, y francés. Y es Xavier una de las figuras que trata de crear un teatro propio, en Mexico, no con características nacionalistas, ni patriotismo cursi, sino con peculiaridades y características de un teatro universal.

CAPITULO II

POESIA: ETAPAS Y RELACION CON LA PRODUCCION TEATRAL POSTERIOR.

POESIA:— Antes de iniciar el estudio específico del teatro de Villaurrutia, es importante mencionar que para lograr entender dicha producción hay que comenzar por estudiar sus primeros experimentos literarios que fueron sus versos. Estos versos, explosiones de joven que va en busca de lo nuevo, tienen una característica propia. Y este deseo de hacer verso, este espíritu de poeta se refleja en su obra posterior, en su teatro. Villaurrutia nunca dejó de ser poeta, aunque se distinguió mucho más en su teatro hecho en prosa, que en sus versos. Hay que tener presente, que en su teatro habrá poesía, y su lenguaje siempre será el del poeta.

Se irán señalando varias opiniones acerca de la poesía de Xavier para hacer más claro este trabajo. De la poesía de Villaurrutia se dice:

El súper-realismo le ha dado, en parte los recursos para expresar la desolación y la amargura en sus poesías, que tienen por temas, los eternos del amor, y la noche de la muerte. Su obra poética, intensa y cultivada hasta la perfección es breve: su legado se reduce a un corto número de poemas emocionantes e intachables, reunidos en Reflejos, (1926) Nocturnos, (1933) y Nostalgias de la Muerte. (1938) ⁶

Agudo en su lírica, pasó de la poesía cerebral a aquella que deja entrever una emotividad contenida, en un recorrido que va de sus versos iniciales a los que siguen al Canto a la Primavera.

En lucha contra el lugar común, lo vulgar y lo anodino, Villaurrutia sacrifica al ingenio, la emoción en sus primeros versos escritos bajo la influencia de López Velarde, Al situarse en la vanguardia realizó los Nocturnos, antes de abandonar preocupaciones formales, para buscarse a sí mismo.

Poesía de nostalgia que por consecuencia prolonga esa línea fundamental en nuestra lírica, fue la de Villaurrutia, no sólo en su Nostalgia de la Muerte. Cultivaba la vaguedad de expresión, y llevaba al lector de incertidumbre. 7

Uno de los mas eficaces destructores del lugar común, en nuestras letras. Se dice que su literatura podía estar escrita por uno de esos sedientos seres de su Nocturno de los Angeles que han bajado de la tierra por invisibles escalas. (Nostalgias de la Muerte)1939. Desde Reflejos(1926)(Villaurrutia apartó la metáfora gastada por el clownismo de los otros. Sus invenciones tienen seriedad clásica. 8

ETAPAS: En la poesía de Villaurrutia encontraremos tres etapas características. Pasados los titubeos iniciales de los que se conservan apenas unas pocas muestras, se hace muy evidente su predilección por el engaño del juego de palabras y de ideas que llegan a confundirse con la inteligencia. Posteriormente, en su mejor época, la emoción se somete a la estricta vigilancia de las facultades intelectuales, siempre en un perfecto equilibrio, que le hace escribir sus más hondos poemas. Y en su época final, la emoción se sobrepone a la inteligencia.

Analizemos las tres etapas por que pasó Villaurrutia, para ver más claramente la metamorfosis por la que atravesó el poeta.

En su primera etapa, la inicial, el poeta tiene gran predilección por el jugueteo de palabras y de ideas. Pero desde el principio, Villaurrutia nos planteó un pretexto que sería una temática inseparable, la de la muerte. Casi cuando aún era un adolescente escribió su poema, Ya mi Suplica es Llanto, en el que habla del día que espera el término o el final de la vida. Aquí hay un concepto vulgar de la muerte, cosa que evoluciona con el correr de los años. Para él la muerte llega a convertirse en el símbolo de la vida misma. Es el concepto de nuestra propia muerte, la que cada cual arrastra consigo, el concepto de Rainer María Rilke el que aparecerá presente siempre en las

obras posteriores.

De Ya Mi Súplica es Llanto....

Yo que en el paso incierto de mi niñez
ví deshojarse las rosas de ofrenda,
y no sacié la inicial avidéz
ni señalé mi huella en la senda,
ahora siento un sufrido desconsuelo,
por el día que espera,
y pienso que los ojos al cielo,
en la primavera.....⁹

El hombre, escribió Villaurrutia, "es un animal que puede sentir nostalgia, echar de menos aún su muerte, que vive y experimenta en formas muy misteriosas."

La angustia, la soledad, la noche, todo ese mundo nervalesco, confirmaba lo que él sentía, que al vivir estaba seguro de que cumplía con la eterna e ineludible destrucción interior. En sus primeros poemas solamente hablaba del día fatal, meta a la que todos llegamos irremisiblemente.

En el mismo poema Ya Mi Súplica es Llanto, que tomamos de ejemplo, se verá que el poeta también alude a un tema que posteriormente abandonará. El tema de Dios. Sólo en un soneto, "Del Temor a Dios" vuelve a tocar el mismo tema. Muy pocas veces a lo largo de su obra vuelve a mencionar el Dios en que nunca dejó de creer.

De Ya Mi Súplica es Llanto....

Yo soy sólo un deseo, Señor
ya lo diga mi voz, ya mi concreto
silencio, ya mi supremo llanto....
no soy sino un deseo señor. ¹⁰

Repetimos que el tema de Dios fué uno de los predilectos en su primera etapa, cuando aún estaba analizando que rumbo tomaría. En Reflejos el primer libro de Villaurrutia, hay grandes muestras de la influencia de Ramón

López Velarde. Pero aún mucho antes de la publicación de su libro Reflejos, ya existe la influencia de este autor. Uno de los versos en que se nota más este influjo es el de su poema Tarde...

Un maduro perfume de membrillo en las rosas blandas...
y almidonadas...Oh campestre alud
del ropero asombrado que nos abre sus puertas
sin espejos, enormes y de un tallado rudo.....! 11

El ambiente provinciano, leído en los libros de López Velarde, y aprendido como una lección, pone la tónica local a la poesía de esta época inicial.

En la segunda etapa, Nostalgias de la muerte, vemos un gran cambio. Este libro se cataloga por mucho de los críticos como la obra central de Villaurrutia. Aquí vemos que la emoción se va a someter a la estricta vigilancia de las facultades intelectuales, y de este modo se produjeron las mejores poesías, sus nocturnos.

Ya en esta segunda etapa, el concepto original de la muerte se transforma en un concepto nuevo, la muerte llega a confundirse con el símbolo de la vida misma. Este tema sería el eje y la inspiración central de la obra de Xavier. Principalmente, en sus nocturnos en Nostalgias de la Muerte, yo diría, que en cada uno de esos nocturnos está presente de una forma o de otra la muerte.

En estos versos surgen los objetos y los ruidos y las luces, en general, todas las sensaciones, a una vida diferente de la que el hombre común está acostumbrado a contemplar.

Esta condición pictórica es esencial, hace de Villaurrutia un dibujador de poemas cuyo problema técnico es sólo el de una línea limpia y continua, recuperada a veces a través de vueltas, de curvas y escorzos." 12

Para ejemplificar ésto, vemos en el Nocturno Eterno....

Sale un grito inaudito
que nos echa a la cara su luz vía
y se apaga y nos deja una ciega sordera.... 13

Hay que tener presente que en este segundo período de Villaurrutia, construye sus versos con la agonía de quien minuto a minuto, sufría con todos sus sentidos, percibía más que nadie. De una sensibilidad refinada, el mundo para él, como para todos los elegidos por el arte, era su última oportunidad.

En sus nocturnos, cumbre de su segunda etapa, él trata de ir más allá de lo que los sentidos perciben, tratando de dejar expresado lo que se evapora. Trata con furia loca, de penetrar en el alma de las cosas. Habla de un mundo que no se ha hecho para el alcance de nosotros, sino que solamente el poeta puede captar y percibir. Por todas estas características se nos asemeja a Rodenback, y al reposo mortal de Rainer María Rilke. Indiscutiblemente, que en esta segunda etapa, se ven también características que destacan la verdadera originalidad del autor, la verdadera originalidad póstica, la de las sensaciones, aprendidas de Baudelaire, y de López Velarde.

Más tarde vendrá la invasión de la literatura francesa. El contacto con algunos escritores de la vanguardia como Cocteau, Supervielle, Giraudoux, los surrealistas, completan toda la fuente de donde toma Villaurrutia. Se influencia de Andre Gide y esta influencia es decisiva ya que de el análisis él toma el último recurso, la inteligencia.

El poema Nocturno de la Estatua es una verdadera paráfrasis de la poesía francesa .....

Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito,
 querer tocar el grito, y sólo hallar el eco,
 querer tocar el eco y encontrar sólo el muro,
 y correr hacia el muro y tocar un espejo. 14

La angustia, la predilección por estar solo, por la muerte, continúan siendo sus temas favoritos. Hay un poema, Décima Muerte, que es considerado por muchos como una verdadera obra maestra. Es el ejemplo de cómo construir un poema mediante un trazo de un plan maestro previo, al que hay que ajustarse con posterioridad. Es un poema de ideas, frías y calculadas. En él se ve la idea de la muerte analizándola desde varios planos.

Puesto que muero existo....¿no serás muerte en mi vida, agua,
 fuego, polvo y viento? 15

Y con el desespero con que nos dice:

¿Y será posible acaso, vivir después de haber muerto? 16

La muerte era la más alta expresión de su existencia y de su poesía, y como veremos más tarde de toda su obra teatral. Su postura no es otra que la que adoptó Rainer María Rilke.

Después del Canto a la Primavera se inicia la tercera etapa de Villaurrutia. En esta tercera etapa de la carrera poética, el autor deja suelta las riendas de la emoción. Villaurrutia se da cuenta de que el poeta también puede ser el simple mensajero de la emoción. Continúa con su nostalgia, persiste en su idea y propósito de conocer el misterio de las sombras, pero ha encontrado la frase llana donde expresarlas y recogerlas.

Villaurrutia murió cuando ya iniciaba su viaje de regreso. No nos dejó una obra extensa, pero es de suficiente calidad para que al lado de nuestros más grandes poetas se recuerde siempre su nombre.

Esta selección nos muestra las frases sencillas mensajeras de la emoción.

La primavera nace
de no sabemos nunca
que secretas regiones
dnde la tierra sumisa
del mar inacabable,
del invernal cielo. 16

Puede comparase Villaurrutia con Góngora que da la misma trayectoria en su carrera literaria. Pasó a la oscuridad de expresión y de ésta regresó a la primera. Etapas éstas características de grandes maestros del lenguaje y del concepto.

Una de las críticas que he habido de leer, sobre la poesía de Villaurrutia, y que según mi criterio es magnífica, es la de E. Anderson Imbert, quien en su libro Historia de la Literatura Hispanoamericana nos da una señal muy exacta, la que cita para respaldar lo expuesto anteriormente en este capítulo.

Xavier Villaurrutia pareció en sus primeros poemas que iba a continuar por el camino de López Velarde. En Reflejos, (1926) sin embargo, ya descubrió un espíritu más gracioso y ocurrente. Había repentinas invocaciones religiosas o reflexiones melancólicas pero en general, si sus imágenes eran flamantes y alegres. Sin las alharacas de los ultraístas, que ofrecían también insólitas metáforas. Después se acercó mas a los imaginativos inteligentes: Proust, Gide, Cocteau, Giradoux. De su variada gama de temas el paisaje, el amor, el misterio, la bondad, el arte, el viaje etc. eligió entonces para analizarla lúcidamente, la franja de color más triste. La inteligencia observa, escoge y ordena las emociones que han de entrar en la poesía. Emociones que le vienen al contemplar las cosas y comprender que hay gestos secretos. Su mejor obra! Nostalgia de la Muerte(1939) fué espléndida. Villaurrutia presentía que la vida es un sueño y que la muerte será un despertar! ¿Y dudo? Y no me atrevo a preguntarme si es el despertar de un sueño o es un sueño de mi vida. Nada le dice la Muerte es el sueño en que quisiera creer que vivo, sin mi cuando yo mismo lo dibujo y bordo. Y el poeta, en otro poema: "La noche vierte sobre nosotros su misterio y algo nos dice que morir es despertar." Pero en vez de quedarse paralizado de miedo, como un hombre que de pronto descubre que es sólo un fantasma, en la noche, Villaurrutia parte de esa intuición fundamental, y con la fantasía y la inteligencia va creando horas de hipótesis metafísicas. Hay innumerables juegos de palabras y sonidos.

Pero esos juegos se convierten en juegos de conceptos. Son los temas de la literatura fantástica que en otro tono menos angustiado, también otros están ensayando en esos años (Borges por ejemplo). Temas del hombre doble y de los desdoblamientos de la conciencia, de los espejos enfrentados que repiten las imágenes hasta el infinito, del de los cuerpos vacíos que reciben visitas misteriosas, de autónomas sombras humanas, de dioses que sueñan a hombres que a su vez están soñando a otros del absurdo miedo de no existir, de universos solipsistas, de ángeles corrompidos, de la muerte que nos habita sigilosamente, de que todos los hombres son uno solo y somos y no somos simultáneamente de metamorfosis y laberinto. Villaurrutia desintegra las cosas reales, cae en la soledad de ese vacío, se pone a inventar allí otro mundo y se angustia porque no sólo lo sabe irreal sino porque duda aún de su propia existencia personal. Sus hipótesis están flotando sobre el humor con que el poeta pasa en la Muerte. Las diez décimas de Décima Muerte que están en este libro son clásicas de la construcción, barrocas en las agudezas de conceptos y existencialistas en idea de que la muerte es una prueba de la existencia y a fin de cuentas vivimos para la muerte propia. Villaurrutia tan cauteloso, calculador y frío cuando se trataba de componer sus ideas y sus estrofas, estaba agitado por la presencia de la muerte. En sus últimos años Canto a la Primavera y Otros Poemas (1948) las emociones no obedecieron más la brida y sencillamente se desbocaron." 17

Debemos tener presente que estas características de su poesía se verán reflejadas en su teatro posteriormente.

Villaurrutia nunca dejó de ser poeta, ni aún en su teatro escrito en prosa.

CAPITULO III

INICIO DE VILLAURRUTIA EN EL TEATRO CON LAS OBRAS MENORES.

Xavier Villaurrutia tenía verdadera pasión por el teatro, y ésto se hizo patente en los últimos años de su vida. Vamos a ver a Villaurrutia unido a otros compañeros con muy similares preocupaciones por renovar el teatro mexicano y crear un verdadero teatro nacional, libre de la influencia española y francesa. Celestino Gorostiza y Julio Bracho en unión de Villaurrutia se van a unir en esta tarea. En 1928, se funda el teatro Ulises que es donde se forma el mayor núcleo que va a llevar adelante la transformación del teatro, liberándolo de las técnicas de las obras españolas y francesas de finales de siglo. Este grupo de Ulises dió a conocer piezas de O'Neill, Cocteau y Vildrae. Años después en 1932m Villaurrutia, forma parte intensamente en otro experimento teatral con Celestino Gorostiza. Ahora se llamará Orientación. Como en todos los intentos anteriores se tratará de hacer un teatro literario, culto inteligente, cuyos méritos serán tratar de hacer que en México nazca el gusto por las obras de los últimos años, y crear un grupo de directores, escenógrafos, y actores con ideas diferentes a las que imperaban en el teatro profesional.

Citando textualmente de Poesía y Teatro Completos de Xavier Villaurrutia:

En una de las temporadas de Orientación, Villaurrutia da a conocer su primera obra teatral, Parece Mentira. Al año siguiente En Que Piensas? La beca de la Fundación Rockefeller (1935-36) que disfrutó en la Universidad de Yale lo reafirma en su vocación. Al regresar a México, continúa participando en actividades del teatro y ya en esa época, hace crítica literaria y cinematográfica, hacía redacciones para revista, elaboraba su poesía y participa de muchas actividades encaminadas todas al mejoramiento del teatro mejicano.

Gorostiza ante la tumba de Villaurrutia nos dice:

Por que si abierto estuvo siempre a todas las incitaciones de la mente y del espíritu, no lo estuvo menos para las de la acción, y las de las realizaciones materiales que beneficiaran a la cultura de la patria. Casi no hubo en los últimos 26 años un plan, un proyecto de organizaciones artísticas, culturales y educacionales en que no participara activa y entusiastamente. 19

Observaremos que la complejidad de la vida, problemas ocultos en cada una de esas vidas, mostrados en personajes de parecer común, que se mueven en una realidad cotidiana, son los puntos de apoyo psicológicos del teatro de Villaurrutia.

Este teatro va a ser un teatro intelectual, rico en diferentes situaciones, muy rico en el diálogo. Las sugerencias abundan grandemente. No nos dice, nos sugiere. Sencillo en la forma, tal vez frívolo a veces, siempre muy elevado para su público, fino, de gran sutileza, que pueda interpretar y captar más de lo que él sugiere. Parece Mentira, enigma en un acto, Ha Llegado el Momento, epílogo en un acto, ¿En Qué Piensas? misterio en un acto, y Sea Usted Breve, son obras menores en un acto, con las que se inicia Villaurrutia en el teatro. Estas obras anteriores nos muestran las características del autor, y nos presentan magistralmente, su magnífica cualidad de comediógrafo.

La inteligencia, desnuda en ágiles diálogos, preside la trama de sus obras y la ironía, repartida por igual entre los personajes, juega importante papel en el proceso y en el desenlace las escenas.

En estas obras menores Villaurrutia nos presenta el local donde se desarrolla la comedia con razgos muy rápidos y ligeros. Los presentes personajes van a tener nombres corrientes y comunes. La escena es descrita

muy rápidamente con muy breves brochazos pero que son los suficientes para situarnos en el lugar y esperar la acción.

Las piezas menores en un acto, tienen escenas cortas y abundantes. El diálogo es rápido e inteligente. Es corto en sus expresiones, utiliza la sencillez del lenguaje, pero detrás de esa sencillez, está oculta una idea sutil, una sugerencia exquisita. Va presentando de este modo un problema psicológico común, los problemas de todo individuo, pero con gran característica universal. Su teatro no es costumbrista. Los problemas psicológicos que nos plantea, podrían ocurrir en cualquier parte del mundo. Su teatro es un teatro intelectual, pensante. No nos trata de resolver el problema sino plantearlo solamente. Sus finales son bruscos, fuertes, cortante, como si la obra quedara en suspenso, pero el problema planteado doctoralmente, todavía tuviera vigencia, y quedara sin solución. Sus finales son geniales, porque deja al observador o al lector con incertidumbres y deja al lector o al observador en libertad plena de continuar pensando en la obra y darle una solución personal, si es que existe esa solución.

Muchos autores están de acuerdo en que el teatro de Villaurrutia es más propio para ser leído que para ser representado. En una lectura sus obras cobran un sin fin de cualidades derivadas del juego de las ideas sostenidas, en intencionadas frases que frecuentemente suplantán al movimiento escénico.

Siempre será un teatro controlado por la inteligencia y no dejado llevar por las emociones. El diálogo es combinación de rapidéz mental y un correcto lenguaje, símbolo de un ingenio especial de alguien que en ningún momento fué un improvisado.

La frase cumple dentro de la composición general de la obra similar

papel que las palabras en el desarrollo del poema. 20

La continencia ante posibles desbordamientos efusivos, la juzteza de las palabras respecto de los estados de ánimo de los personajes y la oportunidad de intervenir en la conversación, haciendo su uso de premeditadas y aforísticas frases son distintivos de la obra teatral de Villaurrutia. Porque si en los temas Villaurrutia supo abordar las relaciones sociales de la clase media, los conflictos familiares y los oscuros mecanismos amorosos, también es evidente que todo ello sólo aparenta ser un teatral pretexto para manifestar con la magia de su arte rigurosamente ejercitado, su múltiple personalidad. 21

Desde el principio de su carrera teatral Villaurrutia es el escritor que tiene algo que decir y que lo hace por medio de formas que se avienen muy bien con lo que dice. Y lo que dice en esta primera época es: que el hombre se mueve en un mundo en que el misterio vela la realidad y en que el enigma del minuto venidero borra la certeza del pasado. Para muchos debido a estas cualidades, Villaurrutia pertenece al teatro universalista, siendo él uno de los representantes de este teatro, no solamente en México sino en toda la América Latina.

De la sobreposición de situaciones y personalidades se deduce en sus obras esa convergencia o divergencia del tiempo solamente físico y del tiempo psicológico, que fué un problema que preocupó siempre a Villaurrutia y que constituye el punto de partida de una actitud artística que se ha dado en llamar después el evasionismo. El autor se considera a sí mismo y considera a sus personajes, al mismo tiempo dentro de la realidad y fuera de ella, ausente y presente de la vida de sus semejantes, presente y ausente, responsable e inocente de todos los delitos partícipe y ajeno de todas las buenas acciones. El teatro de Villaurrutia es, púes, en esta primera época, la negación de los términos drámaticos extremos, la fatalidad y la responsabilidad.

Si era de Cocteau, el de Schnitzler, como era la posterior poesía de Baudelaire, la de Giradoux o las novelas de Joyce que son los autores que quizás determinaron su formación. En el teatro de Villaurrutia el sentido de la vida se escapa a todos los personajes. Ellos son inocentes y si es correcto, hasta un poco ingenuos. Están a expensas de todo lo imprevisible, porque lo imprevisible es la única certeza de la vida.

Villaurrutia mismo finalmente definió el teatro en esta época como un "juego de difícil ironía e inteligencia." Por eso, el suyo no pretende fijar caracteres y desdén el estudio sistemático de la psicología. Todo esto es para él tan artísticamente arbitrario como determinado por el sistema de composición dramática; no es sino una forma de tratar para quien no tiene imaginación, un solo plano de la vida. Y él piensa y se desenvuelve en muchos planos simultáneos.

Sin embargo, tampoco puede decirse que estos personajes viven estrictamente obedeciendo sólo a sus sentidos, pero hay algo de automático entre todos ellos. Como si fuesen incapaces de aspirar a otro destino que el de la diaria variación de la vida, a cuya merced ellos se entregan sin reflexionar.

No debemos olvidar en el transcurso de este trabajo, que Villaurrutia, no deja el campo de la poesía aunque sus obras teatrales se escribieran en prosa. Muchos críticos han mencionado que sus obras menores han sido trazadas teniendo en mente el planteamiento de un soneto. Estas obras menores han sido muy cuidadosamente elaboradas y se encuentran entre las mejores obras que ha producido el teatro mejicano. Obras que no debemos perder de vista, fueron las que lo guiaron hacia la producción teatral posterior, el de las obras mayores, en tres actos.

A continuación voy a reproducir importantes críticas sobre el teatro de Villaurrutia que nos darán una idea más concreta sobre los puntos mencionados anteriormente.

Xavier Villaurrutia reflejó en su producción teatral, más que un apasionado temperamento de dramaturgo, la sensibilidad poética, el íntimo sentido de lo esotérico y la gracia del hombre que amaba sonreír y conversar con el agudo estilete de un humorismo que duda y dibujaba arabescos sin llegar a producir sangre.

Pero el temperamento exquisito de Villaurrutia eran mucho más atractivas las formas ágiles, la sutileza del diálogo y la graciosa pirueta intelectual que salta al mundo desde el meridiano de París, que la violencia, la pasión y el drama filosófico, que imperan en otras escuelas. Pero en la producción lamentablemente escasa por el prematuro e implacable corte de su gran amiga la Muerte se refleja una profunda preparación de comediógrafo y un conocimiento interno del teatro que le hubieran permitido hacer más concretas incursiones en el campo de la escena.

El fué uno de los primeros auténticos amantes de Talía en nuestro ambiente actual que nade de aquellos cenáculos de hombres de letras sembradores de la semilla del resurgir teatral de México. Junto a los nombres iniciadores del Teatro de Ulises, de Orientación y de Media Noche estuvo Villaurrutia con su bagaje de inquietud, con su preocupación de que lo que se estaba haciendo en nuestros escenarios en aquellos momentos no era teatro en su sentido estricto sino remedos arcaicos y enmohecidos que necesitaban la savia de la renovación. Como todos los demás que estaban a su lado, puso a contribución del teatro lo que para él era: su sentido poético y su inquietud espiritual. Posiblemente su teatro respondió más a un afán de concretar sobre la escena un oscuro presentimiento poético, una vivencia anímica, que un problema dramático; pero su cultura extensa y sólida, su sensibilidad y su devoción sincera hacia la realidad teatral, le llevaron a verdaderos hallazgos que incluso dentro de la limitación numérica de sus obras, permitieron hoy conservar escenas cuyas como muestra de la existencia de un verdadero hombre de teatro.

En sus Autos Profanos que son, a nuestro entender, las muestras más evidentes de la posibilidad teatral del gran amigo desaparecido, dice Xavier en el prefacio: "...las piezas en un acto equivalen en un juego de retórica comparada, a formas tan concretas, sostenidas y peligrosas como el soneto..." lo cual nos confirma que para Villaurrutia el teatro era una prolongación de la poesía.

La mención anterior nos corrobora en nuestra opinión mencionada anteriormente en este estudio, de que la obra del teatro de Xavier, es una prolongación de su poesía.

Haciendo notar su cualidad de universalidad, señalamos la siguiente opinión:

Xavier Villaurrutia-fino ingenio, sensibilidad cultivada-fué sin duda, el más universal de todos los autores mexicanos. Poeta, su lirismo perfuma toda su obra, y culto, sus lecturas le llevaron a la posesión de la técnica en la construcción de sus obras teatrales. El más sutil ingenio se refleja en su diálogo, siempre vivaz y estos valores hacen de su producción escénica una de las más estimables de la drámatica mexicana contemporánea. 23

Volveremos con la siguiente cita a ratificar la prolongación de la poesía, en el teatro de Villaurrutia, así como su cualidad de sólido comediógrafo.

El teatro de Xavier Villaurrutia tiene la inestabilidad propia de toda aquella obra que se halla fincada en una innovación y en el experimento, cuando la innovación y el experimento no aportan nada esencial a las estructuras dramáticas, como en el caso del surrealismo escénico, cuyos principios fundamentales se han opuesto siempre y definitivamente a los principios de la creación teatral; basta una mirada al teatro de Villaurrutia, aún para aquellos quienes nunca se han venturado por los vericuetos de la técnica drámatica, para comprender por qué este escritor mejicano se nos aparece ya como un sólido comediógrafo o ya como un autor apenas de literatura dialogada, propia acaso para ser leída mas no para ser vista en un escenario. Villaurrutia fué, en otras palabras, mitad dramaturgo y mitad poeta. Su yo poeta lo llevó a intentar en el teatro las innovaciones que había intentado en sus poemas fundamentalmente de arranque surrealista, y de aquí hicieron Parece Mentira, ¿En Qué Piensas? Ha Llegado el Momento, Sea Usted Breve. etc . 24

Y ahora, entremos de lleno en el análisis individual de las obras en un acto escritas por Xavier.

En una de las temporadas de Orientación, Villaurrutia da a conocer su primera obra teatral: Parece Mentira enigma en un acto dedicada a Celestino Gorostiza, figura muy importante en la renovación del teatro mexicano del siglo

XX y que compartió con Xavier esta labor.

PARECE MENTIRA: Los personajes en la obra son pocos. Se nos introducen y describen inmediatamente através de un diálogo rápido y de breves frases. La técnica teatral se nos presenta desde muy pronto y las falsas puertas de entradas y salidas ya nos inician en el movimiento de la escena. A través del diálogo se nos deja ver una filosofía existencialista de aquel que duda, quedando siempre todas las preguntas sin contestar, y todas las respuestas son relativas, como las propias situaciones de la vida.

En esta filosofía expresa el concepto nuevo del tiempo y habla de la ambivalencia y condición contradictoria del ser humano.

Desde esta primera obra vemos la importancia que Villaurutia le da a las puertas y a los efectos de las luces en escena. Tal vez el hecho de haber sido director y haber trabajado como actor en diversas obras lo alertó en cuanto a todos estos detalles en la escena.

Esta obra es un verdadero enigma desde su inicio hasta el final, dejándonos en el mismo suspenso con que se inicia. Tal vez sea esta una de las características de Villaurrutia, que comienza con su primera obra teatral y que se reflejará en todas las posteriores inclusive en sus obras mayores de tres actos. Las situaciones enigmáticas, sin solución, dejan al lector o al espectador, en libertad de pensar en las una o mil soluciones posibles. Esta es otra de las características de Villaurrutia, nos da libertad de acción. Tal vez otra obra comienza en nuestra mentalidad al caer el telón. Nos presenta en esta obra, a un marido engañado quien recibe un anónimo. Accede a ir a una cita para saber la verdad. Se le presentan tres mujeres vestidas exactamente, y a las tres las identifica como su esposa. Todo queda

en suspenso, como en miles de situaciones en la vida. La acción en la escena es corta, pero existe tensión y suspenso hasta el final de la obra.

Al año siguiente estrena:

¿EN QUE PIENSAS? Misterio en un acto. Se abre la escena y los jóvenes discuten acerca de la espera. El diálogo es muy breve. Las frases son cortas y entrecortadas. Las respuestas quedan inconclusas, y de este modo la tensión va en aumento. En el escenario volveremos a notar el uso de las puertas de entradas y salidas que hemos mencionado anteriormente. Esta vez se hace todavía más marcado el hecho de presentar una puerta a la derecha, y otra a la izquierda. En esta obra Villaurrutia trata de escudriñar la mente de una mujer y su amor por un hombre determinado. Esta vez nos presenta el caso de tres amigos rivales en el amor. María Luisa, la protagonista ama a los tres hombres. Los ama no solamente con un amor espiritual, sino carnal, sexual. Ama a uno de ellos porque a su vez la amó; al otro porque la ama; y al tercero porque muy pronto la amará.

Presenta de nuevo una de sus constantes: la mente dubitativa del hombre moderno, que nunca sabe, sino investiga y duda, duda e investiga pero nunca llega al verdadero final de las cosas. El concepto inexorable del tiempo está presente en toda la obra; cosa que se hace patente en todas las obras de Xavier llamándole por ello, el destructor del tiempo y del lugar común.

Los personajes de Villaurrutia son creados a su antojo. Prefería crear sus propios personajes antes que tomarlos de la realidad circundante. Estos representan las diferentes facetas de la mente humana tal vez facetas de la mente del propio Xavier. Es por ello, que tanto en las obras menores

como en las mayores, no existen verdaderas personas sino personajes, creados a su capricho y antojo. El realismo es pues, para Villaurrutia, una de esas cosas con las cuales él no mostraba afinidad. A veces sus obras talmente parecen escritas bajo la influencia de un cuadro nihilista o bajo un sopor entre realidad y sueño o delirio, que tal vez nos presentan problemas de su propia conciencia, o tal vez nos quiere expresar Xavier los problemas inexplorados de la mente del hombre actual.

Celestino Gorostiza, compañero y amigo de Xavier nos afirma:

Fiel a tendencias que existen y que exigen del teatro el afán de inventar su propio mundo con un irremplazable lenguaje, insistió aún en sus últimas piezas, en no relacionarlo con situaciones distintas a las exclusivamente teatrales; es decir, que sus obras no intentan resolver más problemas que el que ellas mismas se planteaban.²⁵

Villaurrutia obtuvo gran éxito con sus presentaciones teatrales. No obstante, volveremos a subrayar que las obras de Villaurrutia adquieren un valor inigualables al ser leídas, mucho más que al ser representadas. El fondo filosófico, en las obras se aprecia mucho mejor, en la lectura que en la representación teatral.

Cito textualmente del prólogo de sus obras completas para tener una idea más exacta en cuanto a las cualidades de su teatro en general.

Estas obras en un acto de Villaurrutia nos muestran su admiración por los dramaturgos extranjeros contemporáneos como O'Neill a quien traducía y gustaba de representar. Estas breves obras muestran una gran perspicacia y agudeza en el juego teatral y en la expresión de las almas. Las obras tienen la característica de tener temas sencillos, ligeros, impregnados de sin fin de sutilezas. Su teatro, sin embargo, no consta solo de la fascinación del diálogo, sino que los personajes tienen una verdadera dimensión, y el progreso de la trama es magistral.²⁶

Pasemos a analizar ahora, otra de sus obras menores Ha Llegado el Momento epílogo en un acto.

Se abre la escena durante el final de una cena, donde ya la conversación va decayendo. Hay dos parejas de enamorados que parecen despedirse. Al iniciar la lectura de las obras nos recuerda inmediatamente al Nocturno de los Angeles de Xavier, que había escrito con anterioridad. Es más, que se hace mención de "No menos de una docena de ángeles ha pasado volando entre nosotros, hasta he sentido que el ala de uno de ellos me quitaba el polvo de la mejilla izquierda." Aquí una prueba más de lo que he mencionado con anterioridad, de que Villaurrutia no abandona su mundo irreal de la poesía, en su teatro, sino que 'este es una prolongación modificada de su poesía.

Esta es una cena mórbida. Se han reunido los amigos, para despedirse eternamente. Una de las parejas ha dejado de amarse y piensan que ya ese es el final de sus vidas. Y han determinado del modo éste morir. Empezar un viaje en el que encontraran lo que les falta ahora en la vida. Una vez que la otra pareja se retira, él dispone dispararse un tiro en la sien. Ella tomará un veneno y así poner final a su vida, e iniciar el viaje de la eternidad que para ellos tendrá un verdadero sentido. Ella se retira a sus habitaciones, y a él se le va un disparo. Acuden los vecinos. Caé el telón. Ninguno de los dos muere, pero en sí toda la obra se refiere a la muerte, y a la mórbida idea de morir que obsesiona a Villaurrutia. Ya en esta obra, menor, al igual que anteriormente en algunas de sus poesías, Villaurrutia hace un verdadero culto a la muerte. Tema que casi es el eje central de sus obras mayores. Ya existe un verdadero concepto existencialista de buscar en la muerte la verdadera solución de las cosas, el encontrar la verdadera realidad. Hay también en la misma obra mezcla del concepto romántico, que al no existir el amor, no hay porque vivir.

Ahora pasemos a analizar otra de sus obras en un acto Sea Usted Breve, calificada por el propio Villaurrutia como farsa.

Al abrirse la escena vamos a ver a un gran hombre de negocios nadando en un mar de papeles, en su despacho, con su secretario. Desde que se inicia la conversación nos damos cuenta de que esta obra tendrá un matiz de sátira política. Los personajes son numerosos, mucho más que en las obras que hemos tratado hasta el presente.

El señor Napoleón sostiene una conversación o junta con diferentes representantes de la clase media femenina mexicana, una profesora, un ama, una señorita, una señora, y una prostituta. Su planteamiento hacia ellas, es iniciar una liga a favor del control de la natalidad, aunque el propio señor Napoleón es padre de diez hijos.

Es un análisis fuerte, sin esconder nada de los pro o de los contras del control de la natalidad, analizándolo también desde partidos políticos. Indiscutiblemente, que ésta es una obra representativa de Villaurrutia, quien ha sabido analizar los problemas de las clases medias mejicanas, aunque sus obras tienen un sello de universalidad.

Analizemos ahora, El Ausente, mito en un acto, que conjuntamente con las cuatro obras anteriores, constituyen sus Autos Profanos, que salieron a la luz editados en 1943.

Una pobre mujer, de la clase humilde se encuentra abandonada por su marido. En el transcurso de la obra éste regresa, acompañado de su amante, y se proponen vivir todos juntos en la misma casa. Una vecina trae a unos gendarmes y la amante se va de nuevo, seguida por el esposo. La mujer insiste en decir que para ella, su esposo ha muerto, y era tan bueno,....tan bueno...

Villaurrutia nos da unas soluciones muy arriesgadas, y muy nuevas, tal vez unas soluciones muy criticadas por ir en contra de reglas sociales establecidas.

Además de las obras en un acto, como hemos mencionada anteriormente, y de las traducciones de obras extranjeras, Villaurrutia también escribe monólogos de los cuales analizaremos solamente uno. Esto pertenece también a su período inicial, antes de comenzar con las obras mayores de tres actos.

La Tragedia de Equivocaciones:- Monólogo en un acto.

Se abre el telón y el artista, habla con el público. Este recuenta que todos los seres humanos tenemos un doble, pero que en el caso de él es muy particular. El tiene un doble, un hermano gemelo, que ha sido su desgracia toda su vida. Son exactos, tan exactos, que hasta su propia mujer no los reconoce en los momentos más íntimos. Villaurrutia se va haciendo audaz en el tratamientos dudoso de sus obras, a medida que avanzan los años.

Esta obra es representativa de otra de las innovaciones de Villaurrutia en el teatro. Hasta ese momento, el público, no había intervenido en sus obras. Se habían hecho para el público, pero no en las que el público propiamente dicho interviniera ni participara, o en las cuales se viera reflejado o analizado. Xavier dialoga con su público.

La última obra de Villaurrutia que se conoce salió a la luz cuatro años después de su muerte. Esta no constó en la publicación de las obras completas de Xavier editadas en México.

Nos referimos al Solterón, que fué publicada como homenaje a Villaurrutia y con ella se dió a conocer valiosas opiniones de diversos críticos literarios y teatrales. Algunas de estas opiniones aparecen para ilustrar este

trabajo, y respaldar algunas de las opiniones emitidas por mi con anterioridad.

El Solterón:- Obra en un acto. A la memoria de Jorge Cuesta. Se le dedica esta obra inspirada en un cuento de Schnitzler.

El decorado es muy detallado y ya esta obra nos da un paso de avance del mismo decorado minucioso que vamos a encontrar en las obras mayores de tres actos. Los efectos de luces siguen siendo de una importancia enorme para Xavier y la penumbra se mantiene vigente, en esta obra al igual que en muchas obras suyas. Tal vez sea este mundo penumbroso y de incertidumbres en que Xavier vivía, el que el transplantó a su poesía, a su teatro menor y a sus obras mayores posteriormente.

Se abre la obra, en el momento en que un hombre está en el lecho póstumo y se llama al méidico., y a los vecinos porque éste desea como última voluntad hablar con ellos. Notamos de nuevo, como característica de Villaurrutia sus escasos personajes, y en esta obra al igual que en otras muchas nos dice ....En México, hoy. Aunque su obra es completamente universal. Vemos que Xavier hacía sátira a los porblemas de la calle, y de la clase media mejicana y aunque sus obras nos asombran por no ser costumbristas, si tienen una tendencia al análisis de ciertos problemas entre el hombre y la mujer que solamente son comprendidos por las comunidades mejicanas o latinoamericanas en general.

Cuando llega el médico y los amigos, ya el hombre ha muerto. Volveremos a notar el culto de Villaurrutia por colocar a muchas o tal vez todas sus obras frente a la los muertos, a la muerte, o relacionadas con ella.

Los personajes son, el ama, el criado, el doctor, el mercader, el poeta,

el notario, Todos sus personajes son muy bien descritos, no por descripciones presentadas directamente, sino se nos presentan através del diálogo. Al morir el hombre todos hablan acerca de sus características como solterón. Llega el notario, y se hace lectura del documento. En ese testamento, le deja a los amigos algunos bienes personales, pero el resto del testamento es un poco fuera de lo usual. Se hubo de encontrar una carta en la que el difunto explica que todas y cada una de las esposas de los allí presentes, ha sido la amante de él. Y lo expone con mucho lujo de detalles. El final en el testamento, habla de que ésto ha sido solamente una broma póstuma, pero ya queda sembrada el desconcierto, la incertidumbre, el desagrado, el celo. Anteriormente dije que Villaurrutia habla de los problemas morales de la clase media mejicana, y creo especialmente que ésta es una de las obras en que el hecho de amantes, mujeres, esposos, y esposas se expone con más claridad. Aunque el tema del adulterio es otro de los preferidos por Xavier, y lo veremos posteriormente en las obras mayores. Ahora hagamos un recuento de las obras menores que hemos analizado y veremos que en muchas está el adulterio presente.

En Parece Mentira, el marido va a una agencia de investigaciones a comprobar si su mujer lo engaña. ¿En Qué Piensas? una muchacha joven quiere a tres hombres a la vez. A uno de ellos, porque la quizo, al otro porque la quiere, y al último porque la querrá en un futuro. En Sea Usted Breve se deja ver que es el marido quien aboga por el control de la natalidad, y a su vez gusta de estar relacionado por controversia con la prostituta. En El Ausente, y en el monólogo, de la Tragedia de Equivocaciones, hay un triángulo amoroso. Este al igual que el tema de la muerte obsesionan a Xavier. Tal vez esta obsesión de la pureza de la mujer con quien va a casarse, y la lealtad

o la fidelidad de la mujer hacia el marido después de casados, son también obsesionantes en las comunidades mejicanas al igual que en muchas otras partes de Latinoamérica. Al escribir, Villaurrutia le quita el velo a los problemas morales que tal vez hasta entonces han sido tabú, y a su vez habla de la realidad cruda; solamente plantea los problemas, y a ninguno les da solución. Como en la propia vida estos problemas quedan sin solución.

Después de terminar este análisis rápido, citamos acerca de sus comedias.

"Difícil es determinar cual es la mejor de sus comedias. Se diría que su pluma repartió en todas y cada una de ellas rasgos, caracteres y situaciones con los que formar la antología de sus obras teatrales." 27

Y si analizamos detalladamente todas sus comedias con el propósito de determinar cuál es la mejor se nos haría muy difícil.

Pudieramos decir que la estructura formal de Villaurrutia es impresionante en un escritor, ensayista, poeta, y dramaturgo. Villaurrutia luce tener muy poca profundidad en sus planteamientos en las tesis, pero sus obras nos dejan como iniciando otra obra en nuestra mente, nos hacen pensar. Se ha podido aquilatar la seguridad de un cincel que se dedicaba a trabajos de orfebre con el idioma y con las fórmulas siempre recién aprendidas en sus constantes viajes por los meridianos estéticos del mundo. Siempre mantenía una verdadera postura de aprendiz. En muchas ocasiones se le preguntó a Xavier acerca de opiniones definidas en el teatro, a quien éste amaba con locura y por el que luchó tanto. Y nos cuentan sus biógrafos que Xavier siempre nos daba respuestas generales, tal vez inseguras, su postura siempre era la del eterno aprendiz. Su agudeza e ironía eran sus eternas compañeras.

Esta proyección universalista, de la cual él es uno de los primeros en el propósito, la señalan ya varios comediógrafos en el actual momento de nuestro teatro. En ellos aludidos y de modo muy destacado, van en primera línea de avance Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Ignacio Retes, Carlos Prieto, Rafael Solana, y otros autores cuya inquietud espiritual está estableciendo el mensaje de nuestro tema dramático con proyección centrífuga, para alternar en el concierto de la escena universal del momento, moderno. 28

Esta opinión que se ha acabado de citar nos respalda en cuanto a la proyección universalista de Xavier se refiere, de la cual se ha hecho mención con anterioridad en el transcurso de este trabajo.

Hemos analizado esta segunda etapa en el desarrollo teatral de Villarrutia, etapa representada por las obras en un acto, a veces graciosas, sueltas, con ideas y situaciones ocurrentes, pero que señalan una etapa característica en el desarrollo de la técnica de Xavier. Y después de ésta segunda etapa, todavía saturada de sus características de poeta, pasará Xavier a su tercera etapa, a las obras en tres actos, más representativas de su carrera como escritor teatral, y más unidas a los asuntos clásicos. Ahora iniciemos el análisis de estas obras.

CAPITULO IV

CULMINACION CON LAS OBRAS MAYORES. TRATAMIENTO Y TECNICA DE LAS MISMAS.

La segunda etapa del teatro de Villaurrutia, después de esta primera de libertad poética absoluta, es la que se inicia con el estreno de la Hiedra, en el año 1941, obra en tres actos que tiene una remota relación con la Fedra de Racine. Se advierten ya en esta obra una preocupación por la solidez de la estructura y la congruencia de los personajes. Si bien es cierto que en este sentido es una obra de arte de arquitectura equilibrada, y diálogo que se desliza en una línea ascendente hasta el momento decisivo, también lo es que ha perdido mucho de esa luz que había en sus primeras obras. En esta segunda etapa, del teatro, sin duda influido por la tendencia realista de lo que lo circunda, creó algunos personajes verdaderos. Sobre todo entre los femeninos, como la Teresa de la Hiedra, que si bien tiene una remota relación con la Fedra de Racine, aparece más preocupada por la urgencia de ser poseída que por la de poseer, por lo cual si no tiene estatútra trágica, su conflicto se vuelve más íntimo, y matizado de debilidades pequeñas. Pertenece a esa modalidad de personajes lastimosos que están muy dentro del teatro moderno.

En su teatro no hay pasión, sino sentimiento, y el sentimiento limitado por la inteligencia. Sus ironías van señalando el transcurso de la trama. Sus Autos Profanos 9(1943) que hemos tratado anteriormente, son considerados como cinco esquemas drámaticos, algo extremadamente expresionistas, precursores de lo que décadas después llevará el nombre del teatro del absurdo. Aquí Villaurrutia se adelanta a su presente época. Da un paso

de avance en la técnica teatral. En sus obras el diálogo es coherente, y la inteligencia de los interlocutores tienen como un vago deseo de conocer y comprender la vida, siempre problemática. En sus obras en tres actos, La Hiedra, La Mujer Légitima, Invitación a la Muerte, El Yerro Candente, El Pobre Barba Azul, Juego Peligroso, los diálogos son de mayor riqueza y en todas las bocas de los personajes la inteligencia muestra la misma sonrisa. Estas obras, tienen como característica, que Villaurrutia se acerca al espectador para interesarlo, más que para conmoverlo. Por eso, hemos mencionado anteriormente, que las obras de Xavier en general, cobran un valor incalculables, al ser leídas más que al ser observadas.

La Hiedra:- Los personajes son pocos, como en las obras menores.

Lugar:- Ej: En la ciudad de México. Hoy. Con estas palabras rituales, Villaurrutia nos sitúa la acción en México, y en una familia mexicana acomodada. Aunque veremos en la obra que el carácter de la misma es universalista, y no local o regional. La descripción del local se hace muy detalladamente, y la presencia de las puertas de entradas y salidas, son las que nos dañan el movimiento escénico. El efecto de luces aparece inmediatamente. Se desarrolla la primera escena en la penumbra. Esta penumbra también es característica de casi todas las obras de Xavier. Tanto en la poesía como en las obras menores como en las piezas mayores, casi toda la acción se desarrolla en la penumbra, en parte o en la totalidad de la misma. En ese mundo parte oscuro, parte claro, parte sueño, parte realidad, parte ficticio, parte creado por Villaurrutia, en sus obras. Tal vez, así sea la vida, tal vez, esa haya sido la vida de Villaurrutia. Para reafirmar ese ambiente existente, entran en escena dos mujeres a tientas, en una sala oscura.

El título: - El Título de la Hiedra es sugestivo y sugerente, y representa uno de los símbolos de la obra. Al iniciarse la obra, nos damos cuenta, que Teresa es la que representa a la Hiedra. Y Villaurrutia escribe con estas palabras una descripción de ella, a mi juicio perfecta.

Teresa tiene unos treinta y cinco años. Es alta y fuerte. Se diría que bajo su piel de color vegetal, circula la savia en vez de sangre. El aire y la luz la turban y la hacen sentir más profundamente; se diría también que de todos los objetos que toca, que de todos los seres que abraza, extrae insensiblemente, algo que la enriquece. Y se adivina la oscuridad y la soledad completas la empobrecerían, definitivamente. 29

Otro de los símbolos que utiliza en esta obra Xavier, es la del jarrón de flores, que cambia de lugar en la casa de acuerdo con el desarrollo de los eventos. El chal de Teresa tiene gran importancia en la obra. Cuando el chal se desliza y descubre los hombros de Teresa esta cobra fuerza de mujer muy joven, llena de vitalidad, y de fuerza sexual. Para Villaurrutia los objetos son animados, ellos cobran vida, sienten y padecen, y el tratamiento de ellos es de gran importancia en todas sus obras como veremos posteriormente en todas sus otras obras mayores. En esta obra específicamente, hay un mensaje social, que se refiere a los países latinoamericanos y aunque Villaurrutia no hace política en sus obras, sí entre líneas sugiere los problemas de los países latinoamericanos y su rivalidad con los Estados Unidos.

Me comprenderías si te dijera que me parecería más peligroso que pretender reformarte, modernizarte a tí. Sería como darte armas nuevas para perfeccionar tu maldad antigua. 30

Pero aquí en este sitio, con esta luz apagada. ¿No sienten ustedes, como yo empiezo a sentir deseos de no hacer nada? Temo que voy a empezar a disolverme, agradablemente, aquí en este clima en que el sueño acaba por aniquilar la acción.

Fuera de México, se aprende a mirar cara a cara la vida. Aquí en la blancura del hogar, en la presencia de las cosas y al oír las voces familiares que avivan el recuerdo, de aquello que creíamos olvidado, tengo miedo de volver a ser el muchacho huraño silencioso, inactivo, que fui a yer. 31

Esiste en esta obra una teoría filosófica de tipo mundial la cual deja entrever cuando los personajes dialogan.

He dicho que para mantener el equilibrio de la humanidad, el mal que quita de un lado de la balanza tiene que realizarse o realmente aparcer en el otro. La víctima en este caso puede ser un desconocido, ajeno a todo lo que a ti te acontece; puede ser yo, puedes ser tú mismo, en fin...cualquiera.¿ Pero ésto es horrible!

Horrible si tu quieres, si tu te empeñas en pensar en ello, pero más que horrible es necesario, y sobre todo, inevitable. Querer hacer el bien y solamente el bien, equivaldría a salir a la calle un día de sol y pretender que nuestro cuerpo no haga sombra. 32.

En esta obra las emociones son controladas por la inteligencia y para aclararlo, citaremos el siguiente párrafo, que representa la calma del que habla después de un momento de gran enfado.

Pero en algo que hemos experimentado, en algo que hemos sentido profundamente, podemos pensar toda la vida, sin que ésto quiera decir que sigamos sintiéndolos. La memoria y la razón pueden hacernos creer que aún sentimos lo que ya está bien muerto dentro de nosotros. 33

Veremos también que la casa en esta obra es representativa de todos los verdaderos convencionalismos que nos atan al pasado. Es otra de las pruebas del tratamiento tan especial que Villaurrutia le da a los objetos inanimados, para él como hemos mencionado anteriormente éstos cobran vida y participan muy activamente en nuestras acciones y determinaciones. En esta obra, otro de los puntos que se tocan, es el de la maternidad frustrada. Teresa hubo de querer a Hipólito como a un hijo, después como mujer, sintió pasión; haciéndose referencia en la obra al hecho de que ella es estéril, y que permanecerá siempre sola, muy sólo.

El final de la obra es rápido, patético, y brusco., característica que mantendrá en las obras consecutivas. Aparentemente hay una solución al asunto, pero en realidad el conflicto, no se resuelve, sino que se agrava. Esta es otra de las características de Xavier, el no tratar de sentar normas, si menos buscar soluciones, sino hacer planteamientos de situaciones comunes de la vida, que se prolongan y prolongan sin resolver.

He aquí un comentario muy aclaratorio de Antonio Magaña Esquivel.

A Villaurrutia lo distingue de su generación su multiplicidad creadora: poesía, ensayo, crítica, periodismo, teatro, todo lo ejerció con resolución y claridad ejemplares. La novela, también lo atrajo un día. Todo era para él igual problema del espíritu engendrador de formas sagradas. El riesgo singular y característica de su labor es, por ello, el compromiso que supo cumplir con cada género. Sería un error verlo, en sus obras dramáticas, solo como un hábil e inteligente creador de diálogos, en rigor, hay algo más, mucho más sobre el que su diálogo se apoya, porque en ningún momentose le escapa el dominio de la acción drámatica, la malicia del tema y de sus personajes, en los que el conflicto adquiere su vuelo propio. 34

La Mujer Legítima: A continuación cito el comentario de Enrique Díaz

Cañedo, que para mi es una crítica de las más completas hechas sobre esta obra.

¡Esto es una comedia! La Mujer Legítima, de Xavier Villaurrutia, premiada en segundo lugar por el jurado que dictaminó en el concurso del Teatro Ideal, pasará ciertamente a uno de los primeros lugares, cuando se pase y mida la producción total del teatro mexicano en los años recientes. No es posible tener presentes de pronto, las obras más señaladas en una cosecha más abundante que de lo que podría presumirse, dada la escasés de escenarios y compañías. Pero sin pensar más que en las del mismo autor, la Mujer Legítima, se manifiesta después de la Hiedra, que conocimos últimamente, después en el tiempo,; acaso no en la suma de los valores, como ejemplo de cabal madurez definidora de una real personalidad de autordrámatco. Han pasado ya, para Xavier Villaurrutia los días, en que, preocupado por el deseo de hacer moderno, daba a sus farsas una sutileza juvenil, difícil de ser captada por el público, en general. Ahora, es sin ser menos moderno, antes al contrario, haciendo obra de hoy, logra interesar y conmover por

de pronto, al público de México, valiéndose de elementos capaces de ganar a todos los públicos, y no sólo a los de hoy, sino a los de mañana.

¿Es la Mujer Legítima una comedia mexicana? ¿Quién lo duda? No aparecen animando sus escenas alusiones a la actualidad en torno, meros objetivos de los que son materia del folklore. ¿Pero que hay en sus escenas que no sea mexicano a fuerza de ser humano y universal? Y sobre todo, esta mesura consciente, este primor de ejecución no son cualidades hondamente mexicanas? No se ha propuesto el autor, porque no están en su temperamento de escritor, ni en estas piezas teatrales ni en su obra de gran lírico, describirnos al México de hoy, en estas obras y en algunas similares se encontrarán datos ciertos y profundos sin que todo se haya de reducir a las notas superficiales que constituyen para un pueblo sus diferencias externas y inmediatamente perceptibles, pero tal vez momentáneas y variables con respecto a los demás pueblos.

El asunto de la Mujer Legítima rebosa verdad por todas sus escenas. Y tenemos la sensación de ello, desde los primeros diálogos, que plantean sin discretos ni vacilaciones, el tema, en un diálogo rápido, no prescindiendo de lo que suele llamarse, despectivamente literatura, sino por lo contrario, haciendo ver las más recias y severas cualidades literarias. La sobriedad de palabras, la exactitud de réplica, en los personajes, de Villaurrutia, no deja de recordar a algunos espectadores análogas cualidades en ciertas obras escénicas en las mejores, de Don Miguel de Unamuno, pero la comparación no puede ir más allá. En aquellas obras, domina una fundamental sequedad castellana, que a menudo es inseparable de su grandeza. Aquí en la Mujer Legítima, tenemos un objeto, el jugo de la emoción que traspasa los límites literales de la comedia y la hace vivir en una dimensión de mayor hondura que la que le presta su realidad teatral.

A un primer acto de planteamiento seguro y directo de la acción, sigue otro en que éste se complica por medios que parecen al pronto, más usados o vulgares, pero la solución en el acto tercero, les da su verdadero significado y los redime de cuanto en ellos pudieran desmerecer de la alta concepción dramática. En ese tercer acto, están primeramente, la escena más difícil aquella en que la segunda mujer de un hombre con hijos mayores, recibida hostilmente en la casa, tiene que revelar al primogénito una dolorosa tara familiar, después y a consecuencia de ello, la explicación de un carácter, tal vez entrevisto en algún momento, pero no definido: el de la hija, en que aquella insania se manifiesta, por último, la solución del conflicto, expuesta con delicadeza infinita. El carácter de la nueva esposa, reactio, recto, y decidido, no flaquea un instante. La situación que se entreeva para todos los personajes de esta comedia, después de que baja el telón

en el acto último, es dolorosa, sin remedio posible. Ahora se sabe todo lo que había de oculto, en la vida de cada uno de ellos. El final se señala no como un corte de cuenta, ni un bienestar para quien logró su propósito, no. En esta comedia, sin muerte, ni gritos, no falta una catástrofe, que pasará sobre todos, Y más que sobre todos, sobre aquella que inconscientemente la provocó.

Los que vieron al principio, con cierta desconfianza un carácter de mujer duro y perverso, el descubrir en él una tremenda contaminación y dolorosa acción, doctores tiene la ciudad que podrían explicarlo, tal vez, científicamente, considerando la intriga y su desenlace en esta comedia, como un suceso, no necesitarían de pruebas más amplias que las ofrecidas por el autor, aproximándose a un caso con una simpatía humana que le trae como un don de acierto, con que remata su obra.

Representada eficazmente por los actores del Ideal- la señorita Blanch ceñida a la dignidad de su personaje; la señorita Ziri, mejor que ninguno, expresiva en el suyo, con cierta desconcertante rigidez al principio, que revela una cabal comprensión del tipo; seguros de los demás y bien dirigido el conjunto, la Mujer Legítima deja entrever el efecto que produciría con un reparto escogido, en efecto que pudieran elegirse los intérpretes, no entre el reducido número del personal de una compañía, sino con mayor libertad, buscando el más apropiado para cada tipo.

La comedia fué bien recibida y al estreno, con entrega de premio, el autor, más premiado por sus salidas al proscenio por aplausos unánimes, no le faltaron ni cierta solemnidad ni muestras de consideración afectuosa. 3 5

Vamos a hacer un recuento de detalles y técnicas que se encuentran en las dos obras que hasta el presente hemos analizado.

La presencia y técnica de utilización de símbolos:- Siempre habrá un símbolo presente que tendrá enorme importancia. En La Hiedra, el jarrón de flores que al principio de la obra no se coloca en la habitación del recién muerto padre, y que más tarde, al final, al reinar la aparente felicidad, en la casa, volverá a colocarse en su lugar inicial. En La Mujer Legítima tendremos el retrato de la madre muerta, que se retira de su sitio original, cuando entra en la casa la antigua amante del padre, ahora

hecha la mujer legítima, y que al final de la obra, aparecerá de nuevo en su sitio original.

Ese simbolismo que es muy similar al que analizamos en la poesía de Villaurrutia, resulta muy elegante y distinguido. Las cosas en Villaurrutia van a cobrar vida, es como si los objetos vivieran, hablaran, actuaran, tuvieran sentido y sentimiento humano. En esto se parece mucho a O'Neill.

El sentido del tiempo:- Se ha dicho que Villaurrutia es el destructor del tiempo. En estas dos obras La Hiedra, y la Mujer Legítima, esto es evidente. En las dos obras se vive en un pasado, un pasado que se hace presente, o sea un pasado que vuelve a cobrar vida, fortaleza y poder. Un pasado, que tiene poderes destructivos, fuerzas emocionales totalmente terribles, tan terribles, que este pasado parece cobrar vida y cambiar totalmente, el presente.

La importancia de los títulos:- En las dos obras, la Hiedra, y la Mujer Legítima, en el transcurso de la obra, y en momentos muy especiales se vuelven a mencionar los títulos de las mismas como para reafirmar el simbolismo que representan. En la Hiedra, al describir a Teresa, en la Mujer Legítima cuando Sara se da cuenta de las desventajas que representa el volver a ser realmente la Mujer Legítima. Desde el comienzo de ambas obras entramos de lleno de una sucesión de emociones y sentimientos que cambian con una rapidez fantástica y con una fuerza tremenda.

En La Mujer Legítima hay una mano maquiávelica, que ha dibujado un plan para despedazar a aquella mujer intrusa, según ellos, a la cual no quieren, dejar entrar en la casa. Todo en la obra es controlado siempre por la

inteligencia.

Los finales:-siempre tienen un viraje inesperado son unos finales que nos dejan en suspenso. Como si este trágico final de la obra tuviera un dramatismo tan fuerte y un dilema tan enorme que pudiera ser utilizado como para comenzar otra obra a su vez. Al final de las obras vuelve a colocar a los personajes como en su etapa inicial. Hay algo de fatalismo, de no poder liberarnos de nuestro destino. En La Hiedra Teresa llora y vuelve a quedarse sola como en un principio. En la Mujer Legítima, Martha queda en la casa como si reencarnara a su madre. En ambos casos la casa cobra vida como objeto primordial en la vida de las dos mujeres. No se quieren o no se pueden separar de aquel objeto, de aquella casa, de aquel destino, de aquel fatalismo sin solución. El concepto de la muerte en ambos casos es un concepto nuevo. Aunque el padre de Hipólito muere en la Hiedra, este muerto sigue influyendo la vida de los humanos hasta el momento final de la obra. En la Mujer Legítima, aunque la madre de Martha muere es como si la propia madre muerta hubiera sido la autora de todo este complot dramático para destruir a Sara. ¿Hasta dónde el pasado influye en el presente? ¿Hasta dónde los convencionalismos sociales y las tradiciones atan al hombre? Creo que esta habrá sido una de las presentes preguntas que Villaurrutia habrá tenido vigentes al escribir sus obras. Basta decir que nunca sabemos si en realidad vivimos en el pasado o nos muestra un presente cuando leemos sus obras. El momento en que se desarrolla la obra es uno, el tiempo psicológico es otro. Los colores, la penumbra, las sombras, las líneas, todo, tiene valor especial en las obras de Villaurrutia.

INVITACION A LA MUERTE:—En otra de sus obras mayores, Invitación a la Muerte, Villaurrutia ya está considerado como existencialista, por muchos críticos, uno de los primeros existencialistas de su país. Otras muchas veces, se ha dicho, que en esta obra, Invitación a la Muerte, Villaurrutia se nos presenta como el verdadero Hamlet mexicano. Esta obra, de tema extraordinariamente lúgubre, desde su inicio, tiene características muy similares a las otras obras, pero ya se hace todavía más oscura, en sus planteamientos, más difícil de entender. ¿Vivimos en realidad, o morimos viendo? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Hay algo de espiritismo, de modico comunión entre vivos y muertos. Hay la gran pregunta de la vida. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? La obra de Villaurrutia tiene gran intensidad dramática y lo que es más puede ser interpretada de múltiples formas. Se dice que es la obra mas característica de Xavier.

Es la historia de un hijo que habiendo sido abandonado por su padre vive con su madre, quien a su vez tiene un amante. Como su actividad se desarrolla dentro del ambiente de una funeraria, su carácter al correr el tiempo, se ha vuelto más y más sobrio. Un día regresa el padre y el hijo después de reconocerlo en vivo silencio, lo deja partir. Usigli, ha querido ver en esta obra una marcada influencia de Hamlet. Yo estimo, que es aquí donde más patente se hace el concepto de Xavier acerca del teatro como juego de ironía e inteligencia. Se acerca a la muerte con añoranza, pero al tenerla cerca la burla, se le hace un gesto desdeñoso e irónico. Para el proverbial profesor, Willis Knapp Jones, historiador eminente del teatro latinoamericano, la obra de Xavier es de índole existencialist,a. En esta obra de Villaurrutia la muerte tiene algo de aluci-

nante de macabro y deslumbrador al mismo tiempo. Al rodear a la muerte de misterio, pudiéramos decir que Villaurrutia todavía tiene la reminiscencia romántica en esta obra. Se pudiera sociar con su poesía Nostalgia de la Muerte. Como se ve la obra de Villaurrutia en general, es tan diversa, que tiene múltiples intenciones, y no puede clasificársela dentro de ninguna línea dramática. Hay en él una desesperación por conocerlo todo, fenómeno típicamente americano. Pudiéramos catalogar a Villaurrutia como existencialista, romántico, cristiano, escéptico, en el fondo de Villaurrutia hay un poco de todo esto.

Pero continuemos analizando en detalle esta obra Invitación a la Muerte, obra en tres actos, y de las mas características de Xavier. Título:- Desde el título, y a nos deja ver una fuerte sugerencia mórgida, y nos adelantamos un poco en nuestro pensamiento, de cómo será la obra. El propio Xavier la clasifica como drama en tres actos.

Personajes:- El viejo, el joven Horacio, el cliente, Alberto, Aurelia la madre de Alberto, la criada, el médico, el amante, la viuda dos acompañantes. Notemos que algunos de estos personajes tienen nombres propios, siendo muy escasos, los necesarios para el desarrollo mínimo de la obra. Otros sin nombres propios, sino vagos, como el viejo, pero que no obstante juegan un papel muy importante en la obra. Aclarando: El viejo, co-dueño de la funeraria que representa las tradiciones, conceptos, los fundamentos de la moral, y la dificultad en el cambio social del país, dueño de la funeraria que la ha estado administrando durante muchos años. El joven, la contrafigura que contrasta desde su inicio con el viejo, y que representa el dependiente de la funeraria, pero que a su vez, es un símbolo, de las

nuevas ideas, de la juventud variante, y creciente, los conceptos nuevos, las ideas nuevas, las nuestras tendencias sociales del país.

El cliente, figura extraordinariamente vaga desde su hombre, pero sin embargo, tal vez la más importante del drama. Se sugiere aunque nunca lo sabemos a ciertas, que es el padre de Alberto, quien hace mucho tiempo abandonó la funeraria y marchose a no se sabe dónde y que representa tal vez la figura más mórbida, él regresa a la funeraria a comprar su propio ataúd.

Local:- En la ciudad de México. Hoy. Aunque Villaurrutia sitúa el local muy rápidamente, y en la obra se menciona la ciudad de México, varias veces ésta carece de color local, o de cuadros de costumbres locales, o sea que la acción puede ocurrir en cualquier parte del mundo, y es por ello, que se le clasifica como perteneciente al teatro mundologista. La fortaleza del drama no está en el lugar donde se desarrolla, sino en las violencias de los conflictos. Se abre la obra con la siguiente frase de quevedo: * Lo que pasó lo tiene la muerte, lo que pasa lo va llevando 36

Acto Primero!- Se inicia la escena con una dramática descripción minuciosa de la sala de inhumaciones, dándole una importancia extraordinaria a los objetos que rodean el lugar y los colores de los mismos, las puertas de entrada y salidas; describiéndose con adjetivos exactos y sencillos, pero impresionantes. Cosa muy destacada en la técnica del autor. Dos empleados dialogan, viejo el uno, joven el otro. Es de noche. En el diálogo el tema de conversación es lo malo que está el negocio, y las ideas del joven de ambos de cómo mejorarlo. Se tratan los temas con una llaneza macabra, mientras se habla de cómo ganar más dinero y negociar con los enterreros de otras

personas.

Ejemplos para aclarar estas ideas:-

El viejo: "El Férretro Elegante."

El joven: Es algo más que un título, es una invitación. Habla usted de la muerte como una muchacha habla de un país o un baile. "37

Se interrumbe la conversación de los dos empleados cuando entra un cliente. El joven lo atiende y el hombre desea comprarse su propio ataúd. De nuevo el realismo acerca de la selección del ataúd es impresionante.

Ejemplo, hablando del ataúd.

Quiero decir, que no todos los clientes tienen en cuenta que se trata de un objeto personal, y de uso exclusivo...y sobre todo una selección definitiva. 38

En este acto, se introducen las primeras ideas osciales de que habíamos hablado anteriormente, de tanta importancia en la literatura hispanoamericana, ya que revelan los cambios que van sufriendo las naciones y cómo piensa su juventud.

Joven:Mostrándole otro ataúd. Este otro es menos adusto, pero no menos, sino más cómodo. Como usted puede ver, el acolchado es auténtico. Es un modelo para banqueros, líderes, o perezosos de nacimiento.39.

Durante la conversación, el cliente pregunta por Alberto, aclarando el dependiente si se refiere al antiguo dueño de la funeraria o a su hijo. Sale el cliente, y aparece Alberto en escena, circundado por las sombras y la penumbra, en un rincón de la funeraria, cuando el viejo y el muchacho se disponen a marcharse a su casa. Alberto desea estar sólo, esto lo hace noche a noche, se queda sólo en la funeraria y medita sobre la muerte. Aurelia novia de Alberto, viene a visitarlo, tratando de que éste vaya con ella, pero él se niega, desea estar sólo, sólo en la funeraria. Al irse Aurelia y el joven, hay una de las escenas de mayor patetismo, escalofriante en

toda la obra, Alberto queda solo, febril, sudoroso.

Mira el reloj. Se inquieta al ver la hora. Apaga las luces, queda otra vez encendida solo la misma lámpara del escritorio. Se sienta en el sillón de la izquierda, diciendo entre dientes. Es tiempo todavía. Pausa. Se oye perceptiblemente el ruido de la puerta del fondo. Entra alguien que se mueve con cautela, la sombra del fondo de la sala impide ver quién es el que con toda clase de precauciones se desliza y adelanta hasta el primer término. Al sentir que alguien se acerca. Ya está aquí. Y luego, sin volver la cara, con la mirada vacía, fija delante de sí, estremeciéndose. ¿Es usted padre? ¿Es usted? Cae el telón. 40

Noten las frases cortas, que nos van explicando el estado emocional de Alberto, como la inquietud va creciendo, no solamente en Alberto sino, en nosotros también. Y al final de la frase, pregunta muy rápidamente, revelando por quién espera Alberto. ¿Es usted padre? ¿Es usted? Tengamos presente que el padre de Alberto ha marchado o ha muerto hace muchos años, y que Alberto los espera desde pque era muy pequeño , aquí en la funeraria, noche a noche, día a día. En esta frase está comprendida todo el por qué de la obra de Villaurrutia. Nos invita Xavier a la conquista de la muerte. Es un deseo de saber, de convencerse a sí mismo, de vencer el temor que todos le tenemos a la muerte. Un tema fuerte, repulsivo, pero filosófico.

Nótese que hasta el presente solamente hemos tenido una serie de entradas y salidas de personajes, peroque no ha habido una gran acción en escena, sino que solamente ha habido un hábil planteamiento de la problemática de la obra, através de diálogos, sostenidos entre los personajes.

En el segundo acto, nos encontramos en la antesada de la casa de Alberto. Se describe una sala con gran cantidad de cortinas, como lugar propiciopara el espionaje. De nuevo, las descripciones son muy detalladas especialmente, de los objetos. Hay muchas cortinas que amortiguan los sonidos, muchas partes y puertas de entradas y salidas disimuladas por las cortinas.

La madre de Alberto habla con una sirvienta, y le dice que tan pronto llegue el señor lo haga parar. Inmediatamente, nos damos cuenta de que se trata del amante de la madre de Alberto. Mientras tanto, Alberto, está muy enfermo, he sido traído de la funeraria la noche anterior, y sobrepasa una x crisis de un delirio extraño en que la razón parecía huir de la mente del muchacho. Hoy, el médico, solícito, asegura que sus razonamientos sus expresiones son mucho mejores y más fuertes que nunca en su vida. La madre asustada por la salud del muchacho, sostiene un gran diálogo con el médico. Este menciona la similaridad de carácter entre el padre de Alberto y éste. La madre le dice que se mantenga en silencio. Se retira el médico y llega el amante. La madre de Alberto lo atiende y le dice que durante el delirio de su hijo la noche anterior, el muchacho insiste en que su padre ha regresado. El amante no se inquieta, solamente le dice que ahora más que nunca es un peligro el haber venido a la casa. Se despiden y la madre dice.....

Para mi es como si hubiera vuelto; acabo de verte como eres, como temí que fueras, como no quise nunca que fueras, te acabo de ver flaquear como si el estuviera en frente de ti.....41.

Se va. Entra Alberto y Horacio quien ha estado espiaando. La madre se da cuenta de esto. Sostienen un diálogo muy fuerte. Suena el teléfono y en la mente de todos saben que es el amante, pero nadie desea acudir a contestar el teléfono. La madre responde. Quedan solos Alberto y Horacio. Alberto le comunica que sus planes son los de marcharse sin bienes ni ropa. En busca de libertad. En un primer momento, parece que marchara con Aurelia para ser felices solos, sin sus problemas anteriores, pero después, determina que marchará solo. Absolutamente solo. Y he aquí otro de los puntos

culminantes dela obra. Antes de marcharse la madre le pregunta a Alberto.

¿Pero dime, dime la verdad, de veras ha vuelto? ¿Quién, él tu padre ? No tema usted, no ha vuelto, no volverá jamás. Son mis sueños, lo que lo hacen vivir para mi, pero ahora, lo que de él quedaba aquí se va conmigo. Piensa que él se fué un día como ahora tú, solo sin razón. También salgo yo así, sin razón alguna, tal vez en busca de una razón. 42.

He aquí el otro punto importante de la obra, la gastada búsqueda de un algo de un infinito, de un concocerse a sí mismo, tras el cual sigue la humanidad, sin resolver, sin encontrar sin saber qu'e. Este hace la obra eminentemente existencialista, y continúa sin resolver sus problemas. Con esta obra se hace Xavier el primer existencialista de México.

Al final del segundo acto, se va Alberto, y acaba de caer el telón. Noten, en este segundo acto la importancia que tiene la personalidad del padre de Alberto, que no sabemos si est'a muerto o vive, a ciertas, pero cuya personalidad está influyendo notablemente sobre los que todavía viven, y se recuerdan de él de una forma u de otra. El hecho de que pueda regresar influye notablemente en la conducta de la madre, del amante y de Alberto. Esto es otra de las características de las obras de Villaurrutia, y encontramos el mismo aspecto en la Hiedra y en La Mujer Legítima. ¿Cómo el pasado sigue influyendo en nuestro presente y hasta qué punto nos domina? Esta debe haber sido otra de las preguntas que había de hacerse Xavier muchas veces, y que nos deja sin contestar. Hay verdadero rompimiento del concepto del tiempo y del espacio, no en la obra dramática solamente, sino en la realidad, también. Con Villaurrutia nunca sabemos si vivimos en la realidad o con nuestros pasados, aspectos que son de gran importancia en su técnica.

El comienzo del tercer acto, es de nuevo en la funeraria, y vuelven el viejo y el hombre joven a hablar sobre como mejorar el negocio y las innovaciones

que le podrían hacer. Entra una señora que lleva luto. Se trata de una viuda que ha jurado permanecer siempre de luto o que de lo contrario, su esposo permanezca siempre con ella, y de este modo quitarse el luto.

El joven le recomienda incinerar al esposo y llevarlo siempre con ella en su bolso, para de estemodo, poderse quitar el luto. Sale la viuda sin haber tomado determinación alguna. Noten de nuevo la influencia de los seres ya muertos, en las vidas de los que han continuado. Llega el cliente, que habíamos visto por primera vez en el primer acto. Desea hablar con Alberto. El dependiente la informa que ya Alberto se marchó que es muy tarde para encontrarlo. En ese momento entra Aurela, la novia de Alberto, diciendo que ya su novio dejó el lugar, y hubo de marcharse sin ella, expresando que teme por la vida del muchacho. El cliente espera afuera, mientras contempla las vidrieras de la funeraria. Entra Alberto, quien regresa desfallecido por haber caminado sin rumbo. No sabe por qué regresa del mismo modo que no sabe por qué se marchó. Después de divagar el joven le dice a Alberto que el cliente desea verlo. El cliente entra y habla con Alberto, éste sabe que es su padre que ha regresado, pero muy resueltamente lo despide y lo deja marchar. El joven reconoce al padre de Alberto y le dice que cómo él ha podido dejarlo marchar. Alberto le expresa que estuvo esperando ese impulso, pero esto no llegó. El joven le recomienda que corra tras él. No obstante Alberto ruega quedarse solo, mira a su alrededor, se estremece y de nuevo, queda en la penumbra, mira la nora y de nuevo susurra. ¿Es usted padre? ¿Es usted? Cae el telón.

Creo que ya toda está dicho acerca de la técnica de la obra. Solamente nos queda por mencionar que el teatro de Villaurrutia es un teatro intelectual, y pensante, no de soluciones sino de incertidumbres, inclusive, en esta obra

existencialista por excelencia. Estamos viviendo o estamos muertos, y volvemos a repetir la frase de Quevedo...lo que pasó lo tiene la muerte, lo que pasa, se lo va llevando.....

Para complementar la opinión personal de mi trabajo acerca de Villaurrutia, expongo el comentario de Wilverto Cantón de la revista Auge.

Entre sus obras, prefiero la que menos suerte ha tenido. Invitación a la Muerte, representada una sola noche y digna de ocupar la cartelera por muchos semanas. La habilidad técnica de Villaurrutia, su alienato poético, y su pulcra factura lucen como en ninguna otra en esta pieza que resistirá el paso del tiempo. Porque los años, que opacan o aniquilan obras que en su estreno nos deslumbraron, aquilatan mejor los valores de ésta y la colocan en su colmo, cada vez más alta y única.⁴³

Iniciemos ahora un análisis rápido de la obra que le siguió a la anterior.

El Yerro Candente. Pero antes de adentrarnos en esta obra, debemos volver a recordar la relación que existe entre la obra lírica de Xavier y su obra teatral, para lo cual se reproduce las palabras de Francisco Monteverde del diario Universal.

Buen conocedor de los llamados géneros en literatura, deslindó en su obra perfectamente los campos de la lírica y la drámatica al marcar sus convencionales fronteras. No hay en sus autos, en sus piezas en sus monólogos, invasiones de la lírica, según es frecuente en los poetas que del verso pasan al diálogo en prosa.

Existen a pesar de ésto, un puente, un túnel, con los que suprimo, a veces, las fronteras entre la poesía lírica y la dramática, al conectar una y otra. Por ellos se ligan entre sí, y el conjunto adquiere la unidad necesaria en la obra de un escritor que pone en ella, el sello de su personalidad inconfundible.

Forman el largo puente las alusiones a las obras clásicas, en títulos y temas de sus obras dramáticas. Las de aquellos son equivalentes a las referencias, un verso del gran poeta italiano que sirve de título a una de sus poesías: Amor conduce noi ad una morte....

Recuérdense el título y el asunto de la Hiedra, sugeridor el primero por la rima, del nombre de aquel personaje central femenino Fedra del trágico Eurípides- el título de su monólogo: La tragedia en vez de Comedia- de las equivocaciones, y el asunto reminiscente del Hamlet shakespereano, también de Invitación a la Muerte.

El otro punto de contacto, menos visible, túnel profundo apenas aparente, se halla, no sólo en la sugestión del título. El yerro-hierro- candente, sino en las alusiones contenidas en el diálogo, de sus obras dramáticas, de sus comedias irónicas, en las cuales juega con las palabras y las ideas, cerebralmente como lo hacía en sus poemas, cuando la emoción se oculta tras el ingenio. 44

El Yerro Candente:- Al iniciarse la obra el local y las descripciones son muy similares a las obras que ya hemos analizado anteriormente. En la ciudad de México, hoy. Los personajes son escasos y en esta obra todos tienen nombres propios. En la descripción minuciosa del local, se nos presenta la sala de una familia de la clase alta o media mexicana, cosa ya conocida en las obras anteriores. El primer acto, de los tres que nos continen la obra, se nos presenta un diálogo, rápido, y corto, en la cual se nos muestra el conflicto, cosa característica de Xavier. Notamos que los diálogos, aparecen frases o vocablos que reconocemos como Villaurrutiano, y muy utilizados en las obras anteriores como lo son los vocablos enraizado, muy cotidiano en la Hiedra. La técnica cada vez se va haciendo más característica del autor, creando su propio estilo inconfundible. Ejemplo:

Roman: Los hombres de negocios y los poetas se parecen en que también se nace hombre de negocios como se nace poeta. 45.

Esta frase ya se había utilizado anteriormente en El Solterón, que fué de creación anterior a la Hiedra y al Yerro Candente.

No comprendes que por evitarme un dolor me has causado otro irremediable. Y que de hoy en adelante ya no podré verte sino con los ojos con los que te mira ahora! 46

Esta es otra de las frases utilizadas anteriormente en Invitación a la Muerte, por la madre de Alberto.

Otra de las fases que notamos en la técnica de esta obra es la siguiente. Xavier separa a los individuos en la escena como en bandos, o partidos par-

adelantarnos o interesarnos en el desarrollo de los eventos.

Con ello, quiero ejemplificar lo siguiente en esta obra. En la escena VIII nos dice:

Antonia se ha quedado sobrecogida, se ha acercado a Eduardo a modo que una de las hijas quedará con Isabel y la otra con Eduardo, en dos grupos definidos. 47

Así Xavier nos da una proyección de lo que sucederá y aún sin conocer la obra nos proyecta hacia su final.

En esta obra Jorge el criado, representa al igual que el ama en la Hiedra, todas las tradiciones de la casa, todos los conflictos, que han acontecido en la casa durante años y años, y ellos guardan en silencio muchos de los secretos de la familia. Los únicos que en esta obra Jorge, tiene una personalidad más definida, y un nombre propio, en contraste con el ama de la Hiedra.

Al final del primer acto volveremos a notar otra de las técnicas utilizadas magistralmente por Xavier. Termina el primer acto, con la frase de Vamos hija mía dirigiéndose a Antonia y así también termina esta obra con la misma frase pero dicha con más sentido, más sincera que anteriormente. O sea, que Xavier al final de la obra muchas veces nos deja sin solución y nos traslada al final del primer acto de la misma, como si de nuevo pudiéramos comenzar o a escribir nosotros mismos otra obra o tal vez a meditar largamente sobre ella. Contradictoriamente, con sus obras anteriores, encontramos en el Yerro Cándente, una verdadera solución a los problemas planteados. Antonia determina que Eduardo es su verdadero padre y lo elige como tal, rechazando a Román a quien solamente le debe el haberle dado el ser.

En la obra hay una crítica directa al sistema educacional mexicano, cuando en boca de Román, Xavier nos dice:

Ya entiendo ya. Tus padres te han enseñado a no ser curiosa. Eso forma parte de un sistema de educación muy hermético, muy mexicano. A veces, me complazco en pensar que las familias de nuestra clase están concebidas como una figura geométrica perfecta, como un círculo. 48

Notemos también en esta obra la presencia de contrafiguras muy opuestas. Por ejemplo, tenemos a Eduardo, buen hombre padre de familia, hombre de conceptos ante todo, y a Román, que aunque tiene sentimientos y sufre, es el hombre más mundano, que bebe y que hace sufrir. En el mismo rango, están los personajes femeninos, veremos a Isabel, muy parecida a su madre. Tal vez aquí vuelve a transplantar Xavier al personaje de Teresa en la Hiedra. Pues Mariana es una mujer que necesita de alguien para sobrevivir. Antonia, ha sido hecha muy al carácter de aquel que ella cree ser el padre, o tal vez existe una infinita afinidad con él. En esta escena número VII del segundo acto, se nos presenta a Román, en el carácter del hombre chantagista, que venga y decide vender su secreto por diversas opiniones y por dinero, aunque este aspecto se modifica un poco al final de la obra.

Volveremos a ver el simbolismo presente en la obra, no solamente representado de nuevo por la casa sola iega de familia, que guarda en sus paredes todos los secretos de la familia, sino vemos como Villaurrutia maneja al objeto al igual que en sus obras anteriores, el repetir el título de la obra para crear un verdadero sentido a éste y reafirmar el porqué del mismo. Nos dice Roman:

Pero no comprenden lo que este yerro ha significado para mí; lo que este yerro candente ha hecho de mí. 49

En esta palabra yerro hay encerrado dos conceptos, o bien se refiere al hierro candente, que como una braza le quema su pecho, creándole un dolor inmenso, al tener que seguir cayando o bien se refiere al cariño por su hija, teniendo que renunciar a ella, o bien significa el yerro, el error cometido en su

juventud y por el cual sigue espiando su culpa hasta los 50 años que ya tiene cumplidos. Este doble sendero que Villaurrutia señala en este simbolismo pudiera ser comparado con el que Nathaniel Hawthorne le da a su novela "The Scarlet Letter". Aquí hay algo, similar, un juego de palabras utilizado magistralmente, creando un solo vocablo, pero un doble plano interpretativo.

Volveremos a ver en esta obra la presencia de un retrato, como en obras anteriores, La Hiedra, La Mujer Legítima, En el Yerro Candente, es el retrato del abuelo que irá con ellos, aunque la casa sea vendida. Este retrato del abuelo representa al igual que en obras anteriores, nuestra tradiciones, convencionalismos, hasta nuestra herencia de la cual no podemos separarnos, y que sigue pesando en todas nuestras actitudes, y en nuestro presente.

En esta obra por primera vez Xavier nos pone en boca de sus personajes su concepto acerca de los libros, nos revela que fue el eterno alumno, pues para él hay libros que por mucho que leamos siempre nos dicen algo.

Vemos que los personajes femeninos, de todas las obras analizadas hasta el momento tienen la tendencia a versar entre los 30 años y que los personajes masculinos de Villaurrutia versan entre los 50 años. Y del mismo modo, sus emociones siguen siendo controladas por la educación y por la inteligencia del individuo. No son dramas ni comedias donde el sentimiento, ni la pasión ni el odio, se desbordan, sino que siempre son controladas al máximo grado, para hacer un estado de ánimo mesurado, creando así, tal vez, un tipo de hombre con mentalidad superior.

EL POBRE BARBA AZUL:- Es una comedia publicada en 1948 siendo una de las últimas en producción de Xavier. Los personajes y el local son muy similares a todos los tratados anteriormente. Personajes siempre de nombres vulgares y comunes.

El local se sitúa muy rapid'amente, con la frase muy sustentada por Xavier. En la Ciudad de México. Hoy. Dándonos así un rápido comienzo. Se inicia la obra en tres actos, y Xavier como buen director y actos que había sido anteriormente, le da instrucciones al difector de la obra, diciendo:

Las mujeres de esta comedia deberán ser o parecer bonitas y todo lo elegantes que les sea posibles. 50

Después en el transcurso de la obra veremos por qué se le han dado estas instrucciones desde el principio.

En sistésis, la obra se trata de un muchacho, tímido, poco socialble, con las mujeres, que como por obra de gran magia se convierte en un barba azul, porque hay una muchacha que lo ama, y así se lo hace saber. La obra es buena como comedia pero más nada. No creo que sea una de las menores de Xavier. Está llena de frivolidades y de alusiones sexuales, que aunque están tratadas muy finamente, tal vez abunden demasiado en la obra.

Xavier hace una crítica ridiculizando en este caso a los psiquiátras. Ya sabemos que en obras anteriores había ridiculizado a los médicos, abogados, negociante, poetas, etc. Creando así todo este mundo de la clase media mexicana.

Si fueras cirujano tu marido estaría aquí dentro de unos minutos, pero como es psiquiatra, no vendrá. Los psiquiátras difieren de los demás médicos, en que saben que lo mejor no es acabar con los enfermos, sino conservarlos enfermos. 51

Esta comedia tiene diálogos cortos, breves, rápidos, originando la risa y creando un magnífico ambiente de comedia.

Su objetivo, es criticar la vida moderna, el concepto del amor, tanto en la mujer, como en el hombre de nuestros días. Expresa en ésta lo que ya ha expresado anteriormente en ¿En qué Piensas? y nos dice aquí en El Pobre Barba Azul, "amo a quien me ama" O sea que de acuerdo con esta filosofía, tanto la

la mujer como el hombre no tienen un verdadero deber a ser fieles a nadie, sino que sus sentimientos pueden variar muy rápidamente, de acuerdo con la situación.

Es una comedia con un tomo pícaro-erótico a veces y luce en ella, como si Xavier regresara a sus pasos en técnica y en acción a sus primeras obras, a las comedias en un acto, pasando así en su obra teatral, de las obras en un acto, llanas frívolas y graciosas, a los dramas oscuros y llenos de pasiones, y al final de su obra teatral, vuelve a recorrer el camino ya trillado, volviendo a la sencillez de expresión y al mundo más tangible y menos irreal.

Juego Peligroso:- Pasemos a analizar ahora la última obra de Xavier editada en 1950, una comedia dramática, en tres actos. Según mi privada opinión es una de las mejores obras que había de escribir. Se inicia la obra y notamos que todos los personajes masculinos versan entre los treinta años de edad. Xavier hace notar la diferencia de edad entre el hombre y la mujer cuando se trata de un matrimonio, cosa que es más característica en Latinoamérica, que en otras naciones. Los personajes todos tienen nombres propios, incluyendo al criado que en esta obra no es la figura del criado viejo, que conoce todo lo relacionado con las tradiciones familiares, sino es en su lugar un muchacho joven.

El lugar de la obra se sitúa con las mismas técnicas mencionadas en otras obras. Antes de comenzar el primer acto hay un pensamiento muy bonito de Pascal que es el eje de toda la obra, identidad que relacionamos con otro similar mencionado en Invitación a la Muerte. En amor no se atreve uno a nada por miedo a perderlo todo. No obstante, es preciso avanzar pero ¿quién puede decir hasta dónde? Pascal. 52.

Esta obra tiene la similaridad con el Pobre Barba Azul en el tema, en cuanto a la fidelidad matrimonial y al tema del amor, pero está mucho mejor tratada

que la anterior, siendo una obra de calidad superior a la anterior. El eje de la obra lo representa una pareja que lleva algunos años de casados. Ella supone que el esposo la engaña, porque ha encontrado una sortija de mujer en su propia habitación. Así la esposa trata de desencarar a la infidelidad de su esposo, pero en lugar de hacerlo la mujer le pide el divorcio y le dice que ha sido ella, la que le ha sido infiel. Reune a un grupo de amigas y le plantea el problema, pidiéndoles consejo y al mismo tiempo, queriendo desencarar entre sus propias amigas a la amante de su marido. La sortija, pertenece a una de ellas. No obstante se prueba, que no ha habido ninguna falta de fidelidad, sino ha sido el esposo de una de las amigas, que a su vez está enamorado de ella, quien ha planeado todo este complot para saber cómo separar a los esposos, y casarse él con Irene. Al aclararse todo, los esposos se reconcilian, y reina la paz matrimonial. El tema del amor y la fidelidad matrimonial se trata muy finamente, y tiene un gran valor en esta obra. El título lo mismo que en todas las obras de Vilaurreutia tiene un valor primordial, porque se repite en la obra varias veces y vemos cómo en el título se concentra toda la esencia del contenido de la obra. Esta obra lo mismo que en el Pobre Barba Azul, VE* mos que Vilaurreutia da solución a los problemas planteados en sus propias obras cosa que no sucedía en las obras de su etapa de oscuridad, como en Invitación a la Muerte y en la Hiedra.

CAPITULO V

CONCLUSIONES.

Desde el comienzo del trabajo, que ahora concluyo, he tratado de mantener muy presentes los puntos de vista que habían de probarse, y que han sido repetidos en el transcurso de esta tesis. Ahora, de una forma sistemática, sintética y breve, trataré de comprobarlos.

Xavier Villaurrutia pasa de la poesía sencilla con influencia de López Velarde a la poesía cerebral y oscura. Después de la poesía se inicia en las obras menores de teatro, casi todas comedias rápidas, alegres, escritas en un solo acto, que presentan problemas sencillos de la sociedad mexicana de la clase media. De las obras en un acto, pasa a atacar las obras en tres actos, obras maestras, dramas, que si bien no crean un gran personaje como Hamlet, u Ofelia, si nos dejan planteados problemas filosóficos y sociales, en los cuales nos hace meternos y meditar. Es Villaurrutia en el teatro mexicano, el autor de más diálogos con su público. Escribe para ellos y para estar en contacto con ellos. Se le considera el primer existencialista de México, con su Invitación a la Muerte. Pasa de lo claro a lo oscuro en poesía y el mismo recorrido lo hace en el teatro, de lo llano y claro de sus comedias iniciales, a las oscuras en tres actos y ya muy cerca de su muerte hace un viaje de regreso de nuevo a lo llano común, con el Pobre Barba Azul y Juego Peligroso. Recorrido que hacen otros grandes maestros en literatura entre ellos Góngora.

Siempre fué Xavier productor, y director de teatro, por lo que en su técnica, de luces y efectos adelanta grandemente a lo existente ya en su época.

Saca al teatro mexicano, al que quería grandemente, de unos cánones ya establecidos, del teatro español, y francés , y crea un teatro que más que naturalmente mexicano, tiene grandes características de universalidad, elevándolo con ello, a un plano mundial. Crea en unión de Salvador Novo, Goroztiza y otros, un teatro selecto, donde las emociones son controladas por la inteligencia. Escribe para un público selecto, y de gran sensibilidad.

El más sutil ingenio se refleja en su diálogo, siempre viváz, y estos volores anteriormente señalados hacen de su producción escénica una de las más estimables de la dramática mexicana contemporánea.

En su producción se sigue una ordenada relación que comienza con monólogos en un acto, de aprendizaje, continuada después con traducciones y ejercicios escénicos, y hasta llegar a la creación más responsable, de comedias y dramas en tres actos. Todo presidido por una disciplina sin improvisaciones. Su poesía creada en una etapa de tanteos iniciales, nunca lo abandona, porque se refleja grandemente en toda su obra posterior. Xavier nunca dejó de ser poeta.

Y así concluimos este trabajo, sobre Xavier Villaurrutia, una de las más grandes figuras del teatro mexicano contemporáneo.

BIBLIOGRAFIA

- Anderson, Imbert, Enrique. Historia de la Literatura Hispanoamericana. México-Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, 1954.
- Abbagnano, N. Introducción al Existencialismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1956.
- Bobbio, N. El Existencialismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1956.
- Cohen, M. Poesía de Nuestro Tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 1956.
- Collins, J. El Pensamiento de Kierkegaard. México: Fondo de Cultura Económica, 1957.
- Dauster, Frank. Breve Historia de la Poesía Mexicana. México: Ediciones de Andrea, 1956.
- Díaz Plaja, Guillermo y Monteverde Francisco. Historia de la Literatura Española e Historia de la Literatura Mexicana. México: Editorial Porrúa 1966.
- Frankl, V. E. Psicoanálisis y Existencialismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1958.
- Gorostiza, Manuel E. Teatro Selecto. México, Ediciones Porrúa, 1957.
- Giradoux, Jean. Traducción de Agustín Lazo y Xavier Villaurrutia. No Habrá Guerra en Troya. México: Letras de México, 1948.
- Knapp, Jones, Willis. Breve Historia del Teatro Latinoamericano. México 1956.
- Magaña Esquivel, Antonio. Breve Historia del Teatro Mexicano. México, 1958.
- Magaña Esquivel, Antonio. Teatro Mexicano del Siglo XX. México, Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, 1960.
- Magaña Esquivel, Antonio. Imagen del Teatro. México, Letras de México, 1954.
- Monteverde V. Francisco. Historia de la Literatura Mexicana. México: Editorial Porrúa, 1960.
- Urbina, Luis T. La Vida Literaria de México. México: Colecciones de Estorres Mexicanos, Editorial Porrúa S. A. 1958.
- Villaurrutia, Xavier. Textos y Pretextos. México: Colecciones de la Casa España, 1949.

- Villaurrutia, Xavier. Poesia y Teatro Completo. México: Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, 1953.
- Villaurrutia, Xavier. Nostalgias de la Muerte. Buenos Aires, Sur. 1948.
- Villaurrutia, Xavier. El Solterón. México: Colección Teatro Mexicano, 1948.
- Villaurrutia, Xavier. La Mujer Legítima. Ediciones Rafael Leora y Chavez. México, 1948.
- Villaurrutia, Xavier. El Yerro Candente. México: Ediciones Letras de México, 1947.
- Villaurrutia, Xavier. ¿En qué Piensas? México: Ediciones Letras de México. 1950.
- Villaurrutia, Xavier. Autos Profanos. México: Letras de México, 1947.
- Villaurrutia, Xavier. Invitación a la Muerte. México: Letras de México, 1948.
- Velarde, Ramón López. Poesías Completas y el Minutero. México: Editorial Porrúa, 1950.
- Weilmann. E. El Mundo de los Sueños. México, fondo de Cultura Económica. 1959.
- Enrique Zolozano, Teatro Latinoamericano del Siglo XX. Buenos Aires, Ediciones Nueva Edición, 1959. (Visión.)
- Las Cien Mejores Poesías Líricas Mexicanas. México. Editorial Porrúa, X. S. 1960.

FOOTNOTES

- ¹Xavier Villaurrutia, Textos y Pretextos, (México: La Casa de España, 1957). pag. 10.
- ²Ulises, (Número 2, 2 de junio de 1927) p. 28.
- ³Ulises, (Número 4, agosto de 1927) pag. 80.
- ⁴E. Anderson Imbert, Historia de la Literatura Hispanoamericana. (México, Fondo de Cultura Económica, Volumen II) p. 159.
- ⁵Xavier Villaurrutia, El Solterón. (Mexico, Colección de Teatro Mexicano, 1957) pag. 49.
- ⁶María Edmee Alvarez, Literatura Mexicana e Hispanoamericana, (Argentina, 1960, Editorial Porrua) p. 50.
- ⁷Guillermo Diaz Plaja, Historia de la Literatura Española, E Historia de la Literatura Mexicana, (México, Editorial Porrúa, 1960) p. 80.
- ⁸E. Anderson Imbert, Historia de la Literatura Hispanoamericana. p. 53.
- ⁹Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (México, Fondo de Cultura Económica, 1953,) Pag. 183.
- ¹⁰Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo. 184.
- ¹¹Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo. pag. 189.
- ¹²Rodolfo Usigli, Xavier Villaurrutia, (Mexico, Letras de México, 1959)pag. 187
- ¹³Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completos, pag. 206.
- ¹⁴Poesía y Teatro Completos, pag. 204.
- ¹⁵Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completos, pag. 208.

- 16 Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo. pag. 290
- 17 Anderson Imbert, Historia de la Literatura Hispanoamericana, pag. 161, 163.
- 18 Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, pag. 230.
- 19 X. Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo. pag. 240.
- 20 X. Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo. pag. 241.
- 21 X. Villaurrutia, Poesia y Teatro Completo, pag. 19.
- 22 Simon Armengol, Semanario Punto y la Revista Teatro, (Villaurrutia, El Solterón pag. 35-36.
- 23 Angel de las Bárcenas, Semanario Claridades. X. Villaurrutia, (El Solterón p. 42)
- 24 Miguel Guardia, Suplemento Literario del Diario Novedades. X. Villaurrutia, (El Solteron) Pag. 38.
- 25 Celestino Gorostiza El teatro De Xavier Villaurrutia, (México, Cuadernos Americanos Año XI, Número 2 marzo-abril, 1952, Pag. 48.)
- 26 Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo. pag. XXX
- 27 Angel de las Bárcenas Semanario Claridades, (X. Villaurrutia, El Solterón) pa.38
- 28 Fernando Mata, del Diario Ultimas Noticias, (X. Villaurrutia, El Solterón, P. 428.
- 29 X. Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (La Hiedra) pag. 177.
- 30 X. Villaurrutia, Poesia y Teatro Completo, (La Hiedra) pag. 188.
- 31 X. Villaurrutia, Poesia y Teatro Completo, (La Hiedra) pag. 189.
- 32 X. Villaurrutia, Poesia y Teatro Completo, (La Hiedra) Pag. 189.
- 33 X. Villaurrutia, Poesia y Teatro Completo, (La Hiedra) pag. 200
- 34 A. Magaña Esquivel, Diario el Nacional, (X. Villaurrutia, El Solteron) p. 45.

35

Xavier Villaurrutia, La Mujer Legítima, (Ediciones Rafael Lara Dhavéz) pag. 10-13

36

Xavier Villaurrutia, Invitación a la Muerte. (Obras Completas) pat. 284.

37

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) p. 289

38

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) pa. 289

39

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) pag. 290.

40

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) pag. 291

41

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) pag. 294

42

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) pag. 296

43

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (Invitación a la Muerte) pag. 297

44

Xavier Villaurrutia, El solterón, (Colección Teatro Mexicano, México, pag. 47

45

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Hierro Candente), pag. 350.

46

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Yerro Candente), p. 351.

47

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Yerro Candente) pag. 353

48

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Yerro Candente) pag. 354.

49

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Yerro Candente) PAG. 356

50

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El pobre Barba Azul) pag. 406

51

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Pobre Barba Azul) pag. 409.

52

Xavier Villaurrutia, Poesía y Teatro Completo, (El Pobre Barba Azul,) pag. 410 .

APPROVAL SHEET

The thesis submitted by Olga Chappotin Machado has been read and approved by the director of the thesis. Furthermore, the final copies have been examined by the director of the thesis and the signature which appears below verifies the fact that any necessary changes have been incorporated, and that the thesis is now given final approval with reference to content, form, and mechanical accuracy.

The thesis is therefore accepted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts.

Jan. 4, 1967
Date

James Graham-Lingen
Signature of Adviser